

14X17

300

1st Farnett
ed.

LESLIE AND LIVER

THE NEW YORK

LE GRAND LIVRE

D E S

P E I N T R E S.

TOME PREMIER.

A MONSIEUR,

*Le Baron DE BRETEUIL, Ministre & Secrétaire
d'Etat, Chevalier des Ordres du Roi, Maréchal
de ses Camps & Armées, &c. &c.*

MONSIEUR,

*La permission que vous m'avez accordée de vous
offrir la Traduction des Œuvres du Chevalier
Mengs, sur la peinture, me fait espérer que Vous
daignerez recevoir, avec la même bonté, celle du
Grand Livre des Peintres, de Laireffe, dont les
leçons-pratiques sont si propres à appuyer & à
développer les idées profondes & sublimes du Peintre
Allemand, que ces deux ouvrages paroissent des-
tinés à aller ensemble, & à se prêter une lumière
réciproque.*

Sous quels plus dignes & plus favorables Aus-

pices pourrois-je mettre, Monseigneur, les écrits de deux hommes aussi célèbres par les chefs-d'œuvre qu'ils ont laissés de leur art, qu'admirables par les préceptes qu'ils en ont tracés, que sous ceux d'un Ministre qui ne se délasse des soins importants qu'il doit à l'Etat, que par l'attention qu'il porte aux améliorations & aux embellissemens de la première Capitale de l'Europe; ainsi que par l'encouragement qu'il accorde aux Arts, & par la protection éclairée dont il honore les Artistes.

Quel bonheur pour moi, Monseigneur, si ce foible hommage de mon respect & de ma reconnaissance peut mériter Votre approbation; & si je puis, en quelque sorte, contribuer par-là aux vues d'utilité qui servent de base à toutes Vos opérations.

Je suis avec un profond respect,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & très-obéissant serviteur,

JANSEN.

PRÉFACE

DU TRADUCTEUR.

LE talent supérieur que *Laireffe* a montré dans toutes les parties de la Peinture, & les beautés admirables de tous genres qui caractérisent la plupart de ses chefs-d'œuvre, rendront à jamais précieuse la connoissance des principes qu'il s'étoit formés sur son art, & des procédés qu'il a employés pour le porter à ce haut degré de perfection; ce qui a fait dire à un homme de génie & de goût, dont le jugement ne peut être révoqué en doute, que « *Le grand Livre des Peintres de*
» *Laireffe*, si secourable pour les jeunes élèves,
» lui a mérité le titre de bienfaiteur des arts que
» ses travaux ont illustrés * ». Aussi cet ouvrage a-t-il été traduit en plusieurs langues, & a-t-il obtenu à son auteur la reconnoissance & les éloges de tous

* Gessner, Lettre sur le Paysage.

les artistes & de tous les vrais connoisseurs qui ont su en apprécier le prix.

En effet, personne n'a peut-être mieux approfondi que Laireffe toutes les parties de la peinture; personne n'a joint une théorie plus belle & plus élevée à de plus grands & de plus solides principes; personne du moins n'a développé, ce nous semble, d'une manière plus lumineuse, ni de meilleure foi, les secrets de son art. Quelques peintres, à la vérité, ont indiqué ce qu'il falloit faire, mais aucun n'a, comme notre auteur, enseigné comment il falloit faire.

Né avec un amour inconcevable pour la peinture, doué d'un génie tout-à-la-fois profond & poétique, ainsi que d'un esprit agréable & nourri par la lecture des meilleurs auteurs classiques & une connoissance singulière de l'histoire & de la fable, Laireffe inventoit avec une étonnante facilité; & sans posséder la même correction de dessin que le Poussin, il a néanmoins mérité d'être comparé à ce célèbre artiste * tant par sa grande manière de composer, que par son attention scrupuleuse à observer les

* On lui a donné le nom de *Poussin Hollandois*, titre dont il s'est presque toujours rendu digne.

règles de l'histoire & le costume des anciens peuples. Ses compositions sont riches & embellies de tout ce que le sujet comporte, sans qu'il n'y ait rien de gratuit ou d'inutile. On y distingue toujours du premier coup-d'œil les principales figures de toutes les autres qui ne sont qu'accessaires; & chaque figure a l'air & l'attitude propres à caractériser la passion actuelle de son ame; de sorte qu'on reconnoît, sans s'y méprendre, le dieu ou le héros qu'il a représenté. Il n'a pas ignoré non plus la vie & l'expression qui résultent du demi chemin d'action, qui indique & ce qui a précédé, & ce qui doit suivre le mouvement que fait la figure. Il étoit savant, ingénieux & clair dans ses allégories, qui sont belles & nobles. Il a traité l'architecture en grand maître & en homme qui avoit continuellement sous les yeux les monumens d'Athènes & de Rome. La perspective linéaire lui étoit familière, & l'on voit par ses peintures à quel point il a possédé la magie de la perspective aérienne, sur laquelle il donne des idées neuves dans ses écrits. Le jet de ses draperies, toujours heureux, étoit dans le goût des grands maîtres d'Italie; les plis en sont simples, larges, amples, & prouvent qu'il connoissoit l'effet du poids spécifique des étoffes,

ainsi que de leur roideur ou de leur souplesse naturelle. La lecture de son ouvrage nous fera connoître aussi les principes qu'il s'étoit donnés sur le coloris ; principes qu'on trouve confirmés par la touche ferme & légère de son pinceau, ainsi que par la beauté & la vérité de sa couleur. Il étoit également habile à bien rendre toutes sortes de métaux & de marbres , & il excelloit sur-tout à peindre le bas - relief de marbre blanc , de manière même à tromper l'œil le plus exercé, comme on peut s'en convaincre par quelques morceaux de ce genre qu'il y a de lui à Amsterdam ; talent qu'il devoit sans doute à l'étude particulière qu'il avoit faite de la nature & de la qualité des couleurs, ainsi que de l'avantage qu'un pinceau habile peut en tirer. En un mot, il n'y a aucune partie de l'art sur laquelle il n'eut acquis des connoissances approfondies par de longues méditations & une pratique ardente & soutenue ; & ces connoissances, nous le répètons, il les a communiquées & exposées avec une clarté & une espèce de bonhommie qui font également honneur à son esprit & à son cœur.

Ce n'est donc pas sans quelque fondement, ce nous semble, que nous nous flattons qu'on verra paroître avec plaisir la traduction que le desir d'être utile

nous fait donner aujourd'hui du *Grand Livre des Peintres*, de Laireffe, si digne, selon nous, de se trouver entre les mains des jeunes artistes que tourmente le desir de porter leur art à la perfection; & c'est cette même vue d'utilité qui nous a déterminé à ne rien changer à la forme que l'auteur a donné à son ouvrage, ni à la manière dont il exprime ses idées, que nous nous sommes bornés à rendre avec fidélité & clarté. La seule liberté que nous nous soyons permise, ç'a été de retrancher plusieurs comparaisons, souvent fort longues & toujours inutiles à l'art, que l'auteur n'a sans doute hazardées que dans la vue de procurer quelque relâche à l'esprit de son lecteur. Peut-être desireroit-on que nous eussions également retranché quelques-unes des esquisses que Laireffe trace des tableaux qu'il employe pour faire mieux comprendre ses principes; mais nous sommes persuadés que malgré la longueur que ces descriptions donnent à l'ouvrage, & l'inutilité dont elles pourront paroître à une certaine classe de lecteurs, on les trouvera néanmoins, après un examen plus réfléchi, propres à faire connoître le savoir de l'auteur & la manière ingénieuse & simple avec laquelle il fait inculquer ses préceptes sur toutes les parties de l'art, en les

mettant, pour ainsi dire, en œuvre dans ces tableaux. Nous avons donc pensé qu'il falloit les conserver toutes précieusement, en nous conformant à l'axiome de Platon que Laireffe cite dans sa préface : « Qu'on ne doit point se rebuter de » dire deux fois la même chose, pourvu qu'elle » soit bien dite ». Nous avons placé à la tête du *Grand Livre des Peintres les Principes du Dessin*, du même auteur, dont il avoit paru une traduction depuis long-tems, & que nous n'avons fait que revoir sur la seconde édition Hollandoise, ainsi qu'il paroît par l'addition de deux leçons & de quelques passages qui ne se trouvent pas dans la première. Jettons maintenant un coup-d'œil sur la vie de notre artiste.

Gérard de Laireffe, né à Liège en 1640, étoit fils de Reinier de Laireffe, bon peintre au service du prince de Liège, pour lequel il travailloit avec Bartholet, dont le faire étoit plus agréable & la couleur plus fondue ; pour le reste ils étoient égaux en mérite *.

* On pourra apprécier le talent de Bartholet par l'Enlèvement du prophète Elie qu'il a représenté dans le dôme des Carmes-Déchauffés, à Paris ; par une Adoration des Rois qu'on voit dans la sacristie des Grands-Augustins, & par un beau plafond aux Tuileries.

Il paroît assez incertain si c'est le père de Laireffe ou Bartholet qui fut son premier maître ; mais il est à croire qu'il profita d'abord également des leçons de tous les deux, & que dans la suite les études de Bartholet d'après l'antique & d'après les ruines de Rome, son recueil des meilleures estampes du Pouffin & de Pietre-Teste achevèrent de former le goût & la manière du jeune Laireffe, qui consulta sur-tout beaucoup les gravures de Teste, comme on peut le voir par ses premiers dessins.

Après ces premières études, Laireffe quitta sa patrie où il trouvoit peu d'encouragement, & se rendit à Utrecht ; mais il n'y fut pas plus heureux, puisqu'il se vit réduit, pour toute ressource, à peindre des paravents & des enseignes ; lorsqu'un de ses voisins lui conseilla d'envoyer deux de ses ouvrages à Uilenburg, fameux marchand de tableaux à Amsterdam, qui, en effet, fut apprécier son talent, & qui, pressé par les sollicitations de Jean Van Pée & de Grebber, qui peignoient alors pour lui, se transporta ce même jour à Utrecht pour engager Laireffe à venir travailler pour lui à Amsterdam.

Dès le lendemain de son arrivée dans cette ville,

Laireffe monta à l'atelier d'Uilenburg, où sur le champ on lui présenta une toile, des crayons & une palette. Après avoir resté pendant quelque tems immobile & muet devant le chevalet, notre artiste tira de dessous son manteau un violon dont il joua quelques airs, puis ébaucha le sujet de l'Enfant-Jésus dans la crèche; après quoi il reprit le violon, en joua, se saisit ensuite de nouveau des pinceaux & finit au premier coup, en deux heures de tems, la tête de l'Enfant, de la Vierge, de S. Joseph & du bœuf, d'une manière si belle, qu'il frappa d'admiration tous les spectateurs par la facilité & la beauté de son travail.

Laireffe fit dans l'espace de deux mois un grand nombre de tableaux pour Uilenburg, qui les vendit fort cher, ce qui donna de la réputation à notre artiste, qui en profita pour devenir son propre maître & pour tirer un parti plus avantageux de son talent.

On auroit de la peine à décrire & à croire tous ce qu'il fut capable d'exécuter en un tems assez court; car outre plusieurs grands plafonds qu'il a peints, il a rempli les appartemens & les cabinets de ses tableaux; il a laissé aussi une prodigieuse quantité de dessins au crayon & lavés; sans parler

de ses gravures à l'eau forte, que Visscher a rassemblées en une œuvre complète *in-folio*, dont la plupart des sujets sont de la main de Laireffe; de sorte que s'il n'avoit pas été un si grand peintre, il auroit été célèbre par ses gravures, qui sont traitées d'une manière large, spirituelle, agréable & facile. Un exemple de sa grande facilité rendra vraisemblable tout ce que nous venons d'en dire. Il fit la gageure de peindre en un jour, sur une grande toile, Apollon & les Muses sur le Parnasse, & il en vint à bout. On prétend même que l'Apollon étoit le portrait fort ressemblant de Bartholomé Abba, son ami, qui vint le voir dans l'après-midi.

Ce fut en 1690, à l'âge de cinquante ans, que Laireffe fut frappé de cécité; ce qu'on attribue à une trop grande application à graver à l'eau forte à la chandelle, ainsi qu'il le donne à entendre lui-même. Mais malgré ce malheur il conserva un fond de gaieté, comme on le verra par la lecture de son ouvrage; quoiqu'il eut souvent des momens de tristesse qu'il cherchoit à charmer en prenant la flutte ou le violon dont il jouoit fort bien; & il joignoit à la musique un goût décidé pour la poésie qu'il cultiva même avec quelque

succès ; ce qui a fait dire de lui par un poëte Hollandois.

« Il peint en poësie & décrit en peinture ».

Mais ce qui le consola sur-tout , ce fut l'amour qui lui resta pour un art qu'il avoit adoré , & sur lequel il se plaisoit à converser avec ses amis , à qui il accordoit un jour par semaine pour venir l'entendre ; de manière qu'il étoit , suivant l'expression du traducteur Allemand de ses *Principes du Dessin* , le centre d'un cercle d'artistes auxquels il communiquoit sa lumière. Et lorsque ses amis étoient partis , il traçoit avec de la craie sur une grande toile ses idées , qu'il faisoit copier par l'un de ses fils , & que la société des arts d'Amsterdam fit ensuite imprimer sous la révision de Laireffe même.

Après avoir ainsi rempli son utile carrière , Laireffe mourut âgé de soixante-onze ans , à Amsterdam , & fut enterré par la société des arts de cette ville , le 28 Juillet 1711 ; n'ayant eu à se reprocher qu'un trop grand penchant pour l'amour & le plaisir qui firent le malheur de sa jeunesse , & qui le laissèrent sans ressource lorsque la privation de sa vue ne lui permit plus de rétablir sa fortune.

Il est étonnant que M. Descamps prétende qu'on ne peut rien ajouter aux éloges que Laireffe a donnés aux productions de Glauber, dont Laireffe ne dit pas un mot dans son ouvrage ; mais il est, sans doute, plus surprenant encore que notre artiste ait gardé ce profond silence sur un ami qui logeoit chez lui, qui présidoit avec lui aux conférences académiques qui se tenoient dans sa maison, & dont il avoit long-tems rempli les charmans paysages par ses figures élégantes.

Laireffe avoit trois frères, Ernest son aîné, & Jacques & Jean ses cadets. Ernest se distingua de bonne heure par la peinture de toutes sortes d'animaux, dont il avoit composé en gouache un gros recueil, à la tête duquel étoit son portrait, & qu'il vendit au prince de Liège, qui l'envoya à ses frais à Rome. Il mourut à Bonne, âgé de quarante ans.

Jacques, qui étoit le puîné de notre artiste, excelloit à peindre les fleurs, & s'est occupé aussi des figures en grisaille ou camayeu, mais avec moins de succès.

Jean, le plus jeune des frères, s'attacha, comme Ernest, à peindre les animaux ; mais il n'eut pas le même talent que lui.

Laireffe laissa trois fils, dont l'aîné, nommé André, s'adonna au commerce & mourut aux Indes; les deux autres, Abraham & Jean, exercèrent la peinture, ainsi que leur cousin Jacques, dont on a parlé avec éloge.

Nous ne donnerons pas ici le catalogue des tableaux connus de Laireffe, mais nous dirons seulement quelque chose des grands ouvrages de cet artiste qui ne sont pas sujets à changer de local.

On voit à Liège, dans l'église de Sainte Ursule, la Pénitence de S. Augustin, & son Baptême: ce sont deux grands tableaux.

Le Martyre de Sainte Ursule, dans l'église de ce nom, à Aix-la-Chapelle.

Le salon du château de Soefdyk, en Hollande. L'ancien théâtre d'Amsterdam, qui a été brûlé il y a quelques années, étoit aussi de lui.

Houbraken a donné, dans ses *Vies des Peintres Hollandois*, une ample description des ouvrages en bas-relief que Laireffe a faits pour décorer la maison de M. de Flines, à Amsterdam, & qui suffiroient pour immortaliser notre artiste par le beau génie, le grand savoir & la richesse de la composition allégorique qu'on y trouve.

P R É F A C E

DE L'AUTEUR.

ON trouvera singulier , sans doute , qu'un homme frappé de cécité , ose publier un ouvrage écrit par lui-même sur un art aussi difficile que l'est la peinture ; & l'on croira qu'il doit avoir eu quelque puissant motif qui l'ait déterminé à une pareille entreprise ; en quoi l'on ne se trompera point. L'amour que j'ai toujours eu pour mon art & le desir d'être utile aux jeunes artistes , m'ont engagé à faire ce travail ; d'autant plus que les écrivains qui , jusqu'à présent , ont traité de la peinture , se sont plutôt arrêtés à faire un éloge pompeux de cet art & de ceux qui l'ont pratiqué , qu'à tracer des principes sûrs pour l'acquérir & pour le porter à la perfection où il peut atteindre. D'ailleurs , l'état malheureux où je me trouve réduit m'a forcé à chercher les moyens d'occuper utilement mon esprit. J'ai donc lieu d'espérer quelque indulgence sur le peu d'ordre & de méthode qui règnent dans cet ouvrage , que j'ai composé par fragmens , en m'occupant tantôt d'une partie & tantôt d'une autre , suivant que la situation de mon ame me l'a permis , &

fans que j'aie songé dans le principe à publier les idées que de longues méditations & une pratique de plusieurs années m'ont fait naître sur un art qui a fait le charme de ma vie. Mais pressé, dans la fuite, par les sollicitations de mes amis, qui avoient pris plaisir à venir converser avec moi sur les principes que je m'étois formés, j'en ai composé un corps d'ouvrage, dans l'espérance qu'elles pourront être de quelque secours aux élèves. Cette entreprise étoit hardie sans doute, & méritoit beaucoup de circonspection de ma part; d'autant plus que je me rappelois sans cesse les peines que j'ai eues à exécuter, d'une manière digne de l'art & satisfaisante pour moi-même, les idées que mon esprit avoit conçues. Cependant le plaisir de satisfaire à la demande de plusieurs peintres des Pays-Bas, qui m'ont souvent fait l'honneur de me prendre pour juge dans leurs discussions sur l'art, quoique je n'en fusse pas digne, m'a fait vaincre toute crainte & toute difficulté. Qu'on ne s'imagine pas au reste, que je prétende que les règles que je propose suffisent pour conduire l'artiste à la perfection; je ne les donne, au contraire, que comme de simples essais propres à réveiller ses idées; de même que je me souviens qu'une masse de neige & un charbon de feu m'ont souvent fait voir des choses qui certainement n'existoient ni dans l'une, ni dans l'autre, & que je fais que la moindre indice suffit quelquefois, à un esprit bien organisé, pour faire de rapides progrès, ainsi que nous l'apprend l'histoire de la vie de plusieurs célèbres artistes.

Si je me suis étendu davantage sur quelques parties

que sur d'autres , c'est qu'elles m'ont paru mériter plus d'attention , ou demander d'être mieux discutées , à cause des difficultés qu'elles offrent ; & que lorsqu'on m'a lu les épreuves pour l'impression de cet ouvrage , j'ai trouvé que je n'avois pas expliqué assez clairement mes idées , & qu'il étoit par conséquent nécessaire de les mieux développer ; en me conformant au sentiment de Platon : *Non enim tædet bis dicere , quod bene dicitur.*

On s'appercvra facilement qu'en établissant mes principes sur la peinture , j'ai d'abord tâché d'en faire connoître l'utilité ; qu'ensuite j'ai produit des preuves des défauts qui résultent en ne les observant point , & que j'ai , en même-tems , indiqué les moyens d'y remédier ; afin que par cette méthode on apprît à connoître les beautés de l'art & ses ressources , ainsi que l'erreur de ceux qui prétendent le foudmettre à des idées arbitraires. Peut-être m'accusera-t-on de prescrire des règles que je n'ai pas toujours observées moi-même dans mes ouvrages ; & je conviendrai de bonne-foi de cette vérité. Mais il faut qu'on songe que , dans l'état de cécité où je me trouve actuellement , ma mémoire est meilleure & mon esprit plus tranquille & plus réfléchi ; que par conséquent je puis juger plus sainement de bien des choses , que dans le tems que la jouissance de la vue me permettoit de me livrer avec ardeur à la pratique de mon art.

Si l'on trouve que quelques planches de cet ouvrage n'ont pas toute la perfection qu'on pourroit désirer , je puis assurer que ce défaut , qui est assez ordinaire , ne doit pas m'être attribué , puisque j'ai veillé , autant que cela

a dépendu de moi , qu'elles fussent bien exécutées. Il faut même que je prévienne le Lecteur, que les deux planches qui servent à représenter les proportions du corps de l'homme & de la femme, ont été absolument mal rendues par le graveur qui les a réduites. Quant aux erreurs & aux fautes qui peuvent s'être glissées dans le texte , je ne puis en accuser absolument que moi-même.

PRINCIPES
DU DESSIN.

PAR GÉRARD DE LAIRESSE.

Tome I.

A

PRINCIPES DU DESSIN,

*Ou Méthode courte & facile pour apprendre cet
art en peu de tems.*

Avertissement nécessaire pour l'intelligence de ce Traité.

TOUT le monde fait qu'une coëffure agréable aide beaucoup à embellir une belle physionomie, & qu'un style coulant a de grands charmes pour faire goûter un écrit. Cependant mon intention n'est pas d'employer ici des termes recherchés, ni de parler de ces événemens extraordinaires si connus des historiens, pour représenter au long, à ceux qui aiment le dessin, l'excellence, l'utilité & le pouvoir de cet art. Je n'ai en vue que l'inf-

truction de mes Lecteurs , qui est le seul but que je me propose. Voilà ce qui a causé l'incertitude où j'ai long-tems été sur la forme que je donnerois à ce petit ouvrage , pour qu'il fût utile & agréable au Lecteur , & pour qu'il pût en retirer le plus grand fruit possible. J'ai pensé que je devois suivre l'exemple de tant d'habiles écrivains de notre siècle , qui ont traité si dignement le même sujet , quoiqu'ils aient oublié certaines choses fort utiles ; mais l'on ne doit pas en être étonné , puisque cet art est si vaste qu'on ne sauroit jamais le posséder en perfection , ni même en faire concevoir toute l'étendue. On trouvera peut-être étrange de ce que , convaincu de cette vérité , j'aie osé moi-même en venir à une pareille entreprise. Mais animé toujours par l'esprit de la peinture, j'ai cru que le plus sûr moyen de chasser mes ennuis dans l'état malheureux de cécité où je me trouve , étoit d'exécuter le mieux qu'il me feroit possible & suivant la foible portée de mon esprit , le plan que j'en avois tracé lorsque je jouissois encore de la vue. Ce n'est pas que je ne me rappellasse qu'il y a déjà eu plusieurs écrivains qui ont traité la même matière, en se servant seulement pour cela de termes différens , quoiqu'au fond ils n'aient fait que se copier les uns les autres ; ce qui m'auroit sans doute empêché de publier ce traité , si je n'avois pas espéré de pouvoir présenter quelque chose de nouveau. Malgré tout cela , je ne doute point que bien des gens ne me trouvent coupable de ce que je reproche ici aux autres ; mais je m'en consolerais facilement , puisque le ciel m'a fait la grace de surmonter de plus rudes épreuves. La seule perte de ma vue sem-

bloit former un obstacle suffisant, & me ravir toute espérance de venir à bout de mon dessein; mais, pénétré des beautés de mon art, je vais tenter l'impossible, & tâcher de rendre mes connoissances utiles à ceux qui l'aiment. Il faut aussi que je rende grace à Dieu de ce que, touché de mon triste état, il a éclairé les yeux de mon entendement, fortifié ma mémoire & conduit ma main. Mais si l'on s'avisait de me critiquer, soit à cause de la simplicité de mon style, ou de quelques petits détails dans lesquels je crois devoir entrer, & qu'on traite mon ouvrage de jeu d'enfant, cela ne m'embarassera guère, pourvu que ce jeu, tout puéril qu'il leur paroisse, soit utile à ceux à qui il est destiné. D'ailleurs, je pense qu'une manière simple de s'énoncer produira plus d'effet qu'un style fleuri qui seroit inutile ici, & qui ne feroit aucune impression sur l'esprit de la jeunesse. Ce n'est donc pas comme orateur, ainsi que je l'ai déjà dit, que je me montre au Public; mais comme un homme qui, charmé de son art, l'a tracé sur la toile d'une manière claire & intelligible pour tout le monde, & d'où mon fils l'a transcrit pour le consacrer à tout ceux qui aiment le dessin. Quoique je n'en donne ici que les premiers principes, pour l'usage de la jeunesse, il n'y a personne à qui ce livre ne puisse être d'une grande utilité pour arriver à la connoissance de tous les beaux-arts; tels que la peinture, l'architecture, la gravure, la sculpture, l'arpentage, &c. qu'on ne peut apprendre que le crayon à la main. D'ailleurs, j'y ai fait insérer des planches avec toutes les figures nécessaires pour aider la jeunesse à mieux saisir

mes idées, & je n'ai rien oublié, à cet égard, de tout ce qui peut lui être utile. Il n'y a donc que l'envie seule qui puisse y trouver à redire; mais elle s'est si bien fait connoître depuis long-tems, que je ne crains plus ses attaques. Je me flatte même que ses traits les plus vifs s'émousseront contre le bouclier que je leur oppose, je veux dire mon insensibilité. Du reste, si mes Lecteurs veulent se donner la peine de parcourir avec attention, & d'un bout à l'autre, ce petit écrit, je ne doute point qu'ils n'y trouvent beaucoup plus qu'il ne sembloit leur promettre d'abord. Enfin, si ce traité peut leur plaire, je me croirai engagé à leur en donner bientôt un autre pour l'avancement de la peinture.

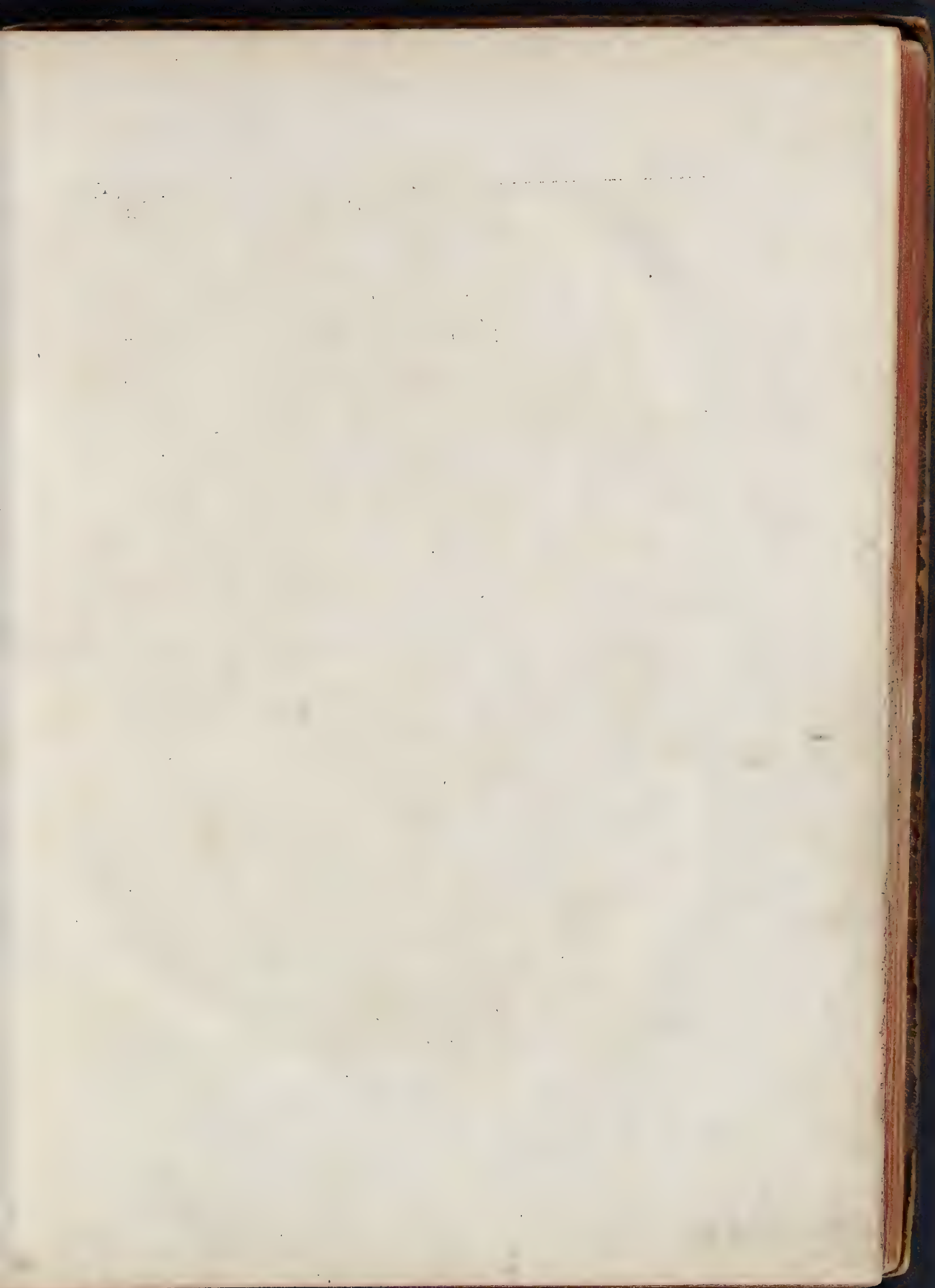
PRINCIPES DU DESSIN,

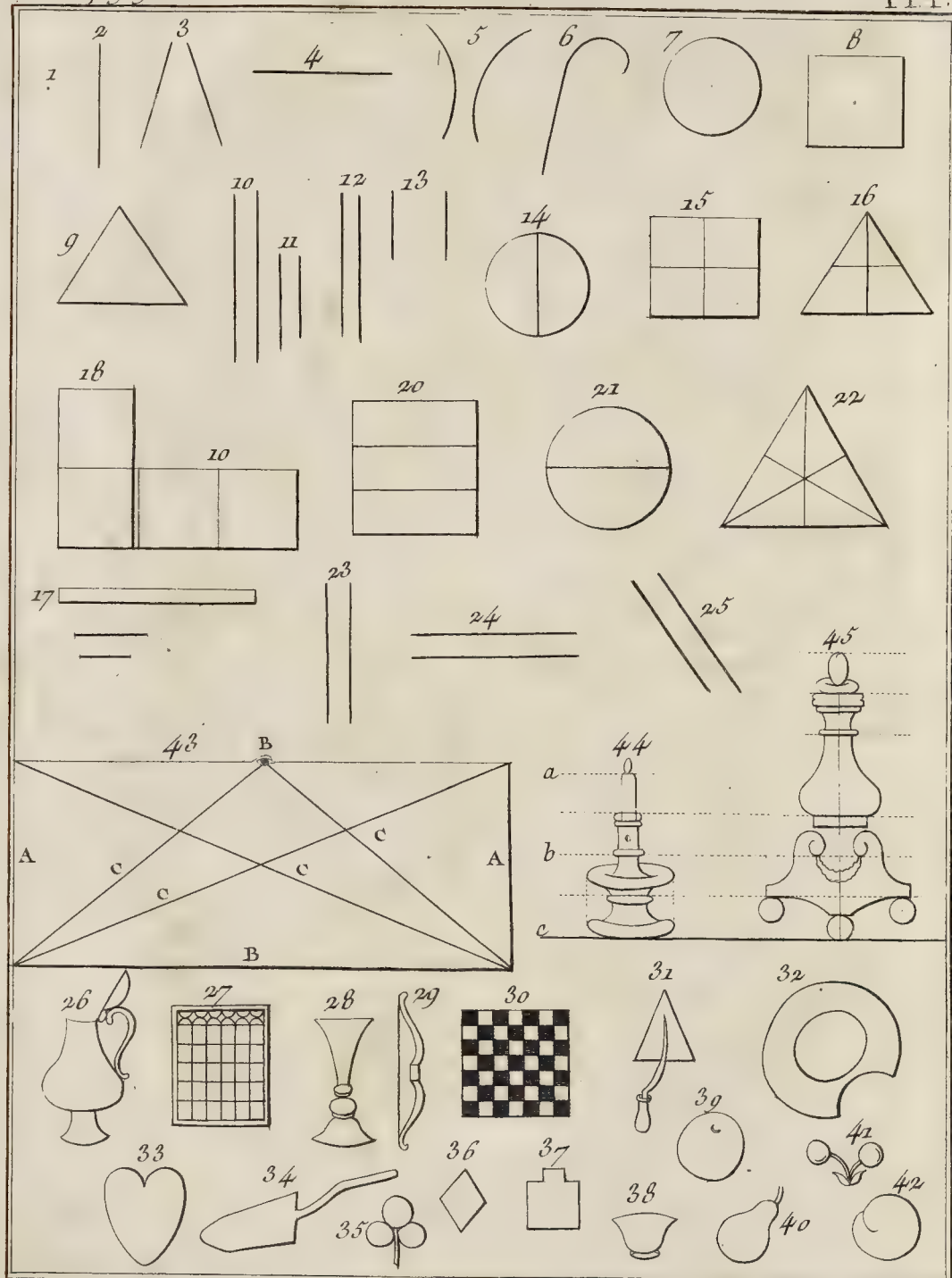
*Ou moyen court & facile pour apprendre cet art
par les élémens de la géométrie.*

DE même que l'alphabet ou la connoissance des lettres sert d'introduction à la grammaire , la géométrie est aussi le premier pas qui nous conduit au dessin , auquel on ne peut jamais bien arriver sans elle , non plus qu'à tout autre art ou à toute autre science. En effet , c'est par la géométrie , & par le moyen des traits ou des lignes que nous apprenons à connoître la longueur & la largeur des corps ; ce qui est droit ou courbe , ce qui est horizontal , perpendiculaire ou oblique ; ce qui est rond ,

ovale, carré, hexagone, octogone, cintré, concave ou convexe ; en un mot, toutes les figures & toutes les formes imaginables. Et comme il n'existe aucun corps qui n'ait une de ces formes, il est nécessaire de commencer par en instruire les jeunes gens qui veulent s'adonner au dessin, & même les y arrêter, jusqu'à ce qu'ils en soient bien pénétrés. Si j'avois plusieurs fils, je ne voudrois pas qu'aucun d'eux s'appliquât à un art ou à une science, à moins qu'il ne fût bien lire & écrire ; je voudrois même, s'il étoit en mon pouvoir, qu'ils apprissent un peu de latin ; & il me semble qu'à l'âge de dix ou douze ans, ils en fauroient assez pour s'adonner alors à quelque art ou à quelque science. Je mets dix ans de plus pour mûrir l'esprit, & donner de l'effort au génie, ce qui nous conduit à vingt-deux ans. J'en ajoute encore dix autres pour régler & choisir le genre de vie qu'on veut suivre ; ce qui en fait trente-deux. Prenons en dix autres pour atteindre à la perfection, soit dans la théorie ou dans la pratique ; cela revient à quarante-deux en tout. Depuis cet âge jusqu'à cinquante, & au-delà, si l'on peut y arriver, c'est le tems propre à acquérir un grand nom, & à consolider sa fortune. C'est ainsi que je partage la vie d'un peintre. Cependant le ciel en dispose à sa volonté : les uns s'élancent plutôt dans la carrière, & les autres plus tard ; quoique d'ailleurs le travail est inutile lorsque le génie manque : *absque ingenio, labor inutilis*. Enfin, l'expérience nous apprend que le plus sûr moyen de réussir dans le dessin, est de s'y attacher de bonne heure

fous

sous un habile maître ; en s'y appliquant avec soin & constance ; ce qui , dans toutes les sciences , est le meilleur moyen de se rendre aisées les choses les plus difficiles.

Première Leçon.

Pour donner à un élève un solide fondement de l'art du dessin , & le conduire à ce qu'il y a de plus caché , le maître doit vaincre la peine de commencer par les principes les plus simples , & s'y arrêter jusqu'à ce qu'ils soient bien gravés dans la mémoire de l'enfant ; puisque sans cela il est impossible qu'il y fasse aucun progrès , bien loin d'atteindre à la perfection.

Les premiers élémens du dessin , consistent donc à faire divers traits , ou des lignes différemment tracées ; c'est ce qu'on peut regarder comme l'alphabet de la géométrie.

Exemple.

Nous exposons d'abord ici aux yeux des élèves un point marqué planche première , fig. 1 ; ensuite une ligne perpendiculaire 2 ; deux lignes obliques 3 ; une ligne horizontale 4 ; deux lignes courbes 5 ; & une ligne mixte 6.

Les élèves doivent commencer par se former une idée exacte de toutes ces lignes ; ce qui ne leur sera pas difficile , puisqu'ils en voient tous les jours la figure dans les objets qui se présentent à leurs yeux.

Mais comme il ne faut pas qu'ils se bornent à la théorie

de cet art , & qu'ils doivent chercher à en acquérir la pratique , le maître peut tracer lui-même ces lignes sur une ardoise , & leur enseigner à les imiter avec une touche. Il n'y a nul doute qu'ils n'y réussissent après l'avoir essayé trois ou quatre jours de suite ; mais s'il leur manquoit encore quelque chose à cet égard , il fera facile au maître de leur montrer de quelle manière ils doivent tenir le crayon ou la touche , & comment il faut qu'il s'y prennent pour former ces traits d'une manière nette & hardie. Car si les élèves s'accoutument d'abord à une mauvaise manière , il est plus difficile de les en corriger dans la suite , que de leur en faire prendre une bonne dans le commencement. Cela fait , le maître peut passer à de nouvelles leçons & à de nouveaux exemples.

Le maître qui aura deux écoliers sous lui , à-peu-près du même âge , peut déjà connoître , par cette première leçon , toute simple qu'elle puisse paroître , la différence du talent & du génie de l'un & de l'autre ; car il arrive souvent que celui qui brilloit le premier au collège , réussit le moins bien ici. L'un , plus hardi que son camarade , formera tout-d'un-coup ses traits d'une main hardie ; tandis que l'autre , plus timide , tracera les siens d'une main indécise & tremblante , & les gâtera par conséquent. Cette différence doit , en général , être attribuée à la différente éducation qu'on donne aux enfans. C'est pourquoi il faut les accoutumer de bonne heure à s'appliquer à leurs exercices avec toute l'attention possible ; en se ressouvenant du précepte

d'Horace (*Livre II. Epist. 2.*) : « Qu'un vase conserve » long-tems l'odeur de la première liqueur qu'on y a » versée ».

D'un autre côté un maître qui a de la prudence doit observer attentivement l'humeur & l'inclination de ses élèves , afin de les amener tous à son but , quoiqu'ils soient d'un caractère différent. Il doit savoir aussi de quelle manière il faut s'y prendre pour instruire la jeunesse avec succès , & s'accommoder à la portée de leur génie.

On doit éviter tout ce qui peut faire quelque obstacle à l'avancement des élèves , & tenir à leur égard , un juste milieu entre le relachement & une trop grande sévérité , quoique la douceur soit toujours la plus sûre voie. De bonnes paroles & des manières honnêtes font infiniment plus d'impression sur la jeunesse qu'une violente réprimande , qui est plus propre pour celui qui tient la férule , que pour celui qui tient la palette & le pinceau , qui doivent être maniés gaiement & avec plaisir. D'ailleurs , un maître ne doit jamais se laisser aller à l'impatience , quand même il est obligé de revenir plus d'une fois sur la même chose ; sur-tout lorsqu'il voit que ses élèves font de leur mieux pour bien comprendre ses leçons & les mettre en pratique. Il est certain que les commencemens sont toujours fort pénibles pour le maître ; mais il en reçoit un prix d'autant plus doux , quand il voit qu'un élève fait constamment de nouveaux progrès , & promet de se distinguer un jour. Il faut donc qu'il ne s'ennuye point de répéter souvent la même chose , parce que la mémoire & la conception

de la jeunesse sont foibles & délicates, & que *la brièveté*, pour me servir du proverbe latin, *leur est d'un grand secours* *.

Seconde Leçon.

C'est ainsi que nous allons au-devant de tout ce qui peut aider les élèves; & que bien loin d'étouffer cette noble ardeur qu'on voit éclater de plus en plus dans la jeunesse, nous tâchons de l'entretenir; car il arrive souvent que de beaux génies viennent à la perdre par la sévérité avec laquelle on les traite. Il y en a plusieurs autres auxquels il est inutile d'avoir reçu de la nature un génie propre à la peinture, à cause que, par l'ignorance de ceux qui les instruisent, ils l'emploient mal; au lieu que, s'ils avoient d'habiles maîtres, ils y auroient sans doute parfaitement réussi.

On ne doit donc jamais forcer un jeune homme à s'attacher à un art pour lequel il ne se sent point de penchant; car tout ce qu'on fait par contrainte excite le dégoût. On peut bien essayer, à la vérité, son inclination à cet égard; mais comme un bon cheval n'a pas besoin de l'éperon, de même le génie de l'élève ne doit souffrir aucune violence. C'est par l'attrait de l'agrément qu'il faut stimuler le naturel, qui d'ailleurs ne veut pas être opprimé. L'art de la peinture sur-tout demande, dès les premiers commencemens, quelque désagréables

* *Brevitas memoriæ amica.*

qu'ils paroissent, une manière libre; c'est pourquoi il est nécessaire de l'enseigner, pour ainsi dire, en badinant. Il ne faut donc pas embrasser trop de choses à la fois, ni accumuler tout ensemble, afin d'éviter la confusion. On va sûrement, lorsqu'on marche à petits pas, tandis qu'en courant on risque de broncher, de tomber même, & de ne pouvoir se relever de longtemps. Pour cet effet, après avoir enseigné à tirer une ligne droite, oblique, transversale, courbe ou mixte (en quoi les élèves cherchent souvent à se vaincre les uns les autres, même sans en connoître l'utilité); nous irons peu-à-peu plus avant (quelque puérile que cette méthode puisse paroître) en nous mettant à leur portée, & en leur faisant voir par ce qu'ils viennent d'apprendre dans cette première leçon, la nécessité qu'il y a de le bien favoir.

Il faut donc examiner avec soin si ces lignes sont telles qu'elles doivent être; pour louer les élèves de ce qu'ils auront bien fait, en leur montrant, avec douceur, les fautes qu'ils peuvent avoir commises, & en leur indiquant les moyens de les corriger. Cette méthode fait plus d'impression sur ceux qui commencent, que les discours les plus étudiés, parce qu'il faut qu'ils fassent alors plus d'usage de leurs yeux que de leur esprit. Ceci les encourage à suivre l'exemple de leur maître, & à l'imiter. Ils s'exerceront ensuite d'eux-mêmes à tirer ces lignes, & à se disputer entr'eux à qui les tracera d'une manière qui approche le plus de l'original.

La seconde leçon, que nous donnons à nos élèves,

semble revenir à la première , & ne paroît pas de plus grande conséquence. La voici :

Exemple.

La figure n° 7 de la même planche I , est un cercle avec un point au centre ; n° 8 est un carré avec un point au milieu ; n° 9 est un triangle également avec un point au centre ; n° 10 offre deux lignes perpendiculaires & parallèles ; n° 11 sont deux lignes beaucoup plus courtes , perpendiculaires & parallèles ; n° 12 sont deux lignes plus longues & plus serrées , parallèles & perpendiculaires ; n° 13 présente deux lignes aussi courtes que celles du n° 11 , mais plus éloignées l'une de l'autre , perpendiculaires & parallèles ; n° 14 est un cercle avec une ligne droite , appelée diamètre , qui le traverse par le milieu ; n° 15 est un carré avec une ligne perpendiculaire & une ligne horizontale qui le partagent également par le milieu ; n° 16 est un triangle équilatéral avec une ligne perpendiculaire qui le coupe en deux , du haut en bas , & une ligne horizontale qui le partage en travers.

Les figures que nous présentons ici aux yeux des élèves , ne leur paroîtront pas difficiles à imiter , parce qu'ils sont déjà exercés à tracer des lignes. Il fera néanmoins convenable de les engager à s'en occuper avec zèle , en les flattant de l'espoir de leur donner bientôt des choses plus amusantes & plus essentielles à faire.

Troisième Leçon.

Après avoir fait bien concevoir aux élèves ce que c'est qu'un cercle, un triangle & un carré, dont on a parlé dans la leçon précédente; on leur enseignera à les tracer correctement par le moyen du compas & de la règle, dont le premier sert à former des cercles, & l'autre à tirer toutes sortes de lignes droites, soit perpendiculaires, obliques ou horizontales; en promettant quelque récompense à celui qui fera le mieux. Ensuite, au lieu de l'ardoise & de la touche, on se servira du crayon & du papier, & l'on passera, en même-tems, à la troisième leçon.

On leur donnera encore ici quelques nouveaux exemples qui tiennent aux précédens, & on leur enseignera à les mesurer avec le compas, pour savoir quelle en est la longueur, la largeur & la hauteur. Pour cet effet, on y joint la mesure, qui est celle d'un pied, marquée par la double ligne transversale; fig. 17 pl. I, celle qui suit en est le tiers, & la troisième en est le quart. On doit aussi leur apprendre les termes de l'art, qui forment, pour ainsi dire, leur alphabet.

Exemple.

Fig. 17 pl. I, est, comme nous venons de le dire, une mesure d'un pied; n° 18 est une pierre carrée, large d'un pied & haut de deux pieds; n° 19 est une semblable pierre couchée sur sa longueur; n° 20 est un carré

divisé en trois parties égales ; n° 21 est un cercle avec son diamètre horizontal ; n° 22 est un triangle avec une ligne tirée de chacun de ses angles sur un de ses côtés ; les n°s 23, 24 & 25 font encore des lignes parallèles , perpendiculaires , horizontales & obliques.

On fera copier cette leçon aux élèves , de même que la précédente , en les flattant de les occuper bientôt de choses plus essentielles. Un habile maître ne se borne pas à leur demander s'ils ont bien compris les exemples qu'il leur a donnés ; mais il les engage à les tracer de nouveau en sa présence ; car il arrive quelquefois qu'ils ont bien réussi , plutôt par hasard que par les règles de l'art. Après les avoir trouvés experts la dessus , il passe à une leçon plus importante. C'est ainsi qu'ils se forment une juste idée du contour & de la disposition que doivent avoir toutes les figures qu'on leur présente. En effet , comme ceux qui apprennent à lire , s'attachent d'abord à bien connoître les lettres ensuite à prononcer , & enfin à lire ; il en doit être de même de ceux qui s'appliquent au dessin ; mais il ne faut jamais les traiter avec le ton impérieux qu'affectent les maîtres d'école , ni leur imprimer de la crainte ; pour n'attendre d'eux qu'une honnête & raisonnable déférence. De cette manière , un jeune élève , qui a de la disposition , fera de sensibles progrès. Il contempera avec plaisir tous les objets qui l'environnent , & lorsqu'il s'appercvra que la nature & l'art le favorisent , il sera animé de jour en jour , & il élèvera son esprit à de grandes choses. Il en est des élèves comme des enfans qui apprennent à marcher à la lisière ; car on peut dire que les hommes sont de véritables

tables enfans , dans ce qu'ils ne favent pas ; & que les jeunes gens , bien instruits , sont des hommes faits avant qu'ils ayent atteint l'âge viril. Nous avons déjà fait quitter le compas & la règle à nos élèves , & nous les avons loués de ce qu'ils ont une main ferme dans tout ce qu'ils traçent. Nous allons maintenant plus loin , en leur mettant devant les yeux quelques figures faites avec art.

Quatrième Leçon.

Nous quittons donc ici la terre , pour aller parcourir une vaste mer où les jeunes voyageurs auront grand besoin d'un meilleur pilote que l'étoit Palinure , qui , surpris par le sommeil , tomba dans les flots , & y perdit la vie ; car celui qui n'a pas de bons principes , sera toujours un mauvais imitateur. Il est donc essentiel que les élèves aient un habile maître qui leur apprenne les véritables fondemens de l'art , & qui ne se borne pas à des élémens superficiels ; puisque , par de bonnes instructions , il peut donner , en peu de tems , de grandes lumières à ceux qui sont actifs & diligens. Aussi les Lacédémoniens avoient-ils coutume de choisir un des plus illustres & des plus habiles de leurs magistrats pour veiller à l'éducation de leur jeunesse. Mais aujourd'hui les bons maîtres sont aussi rares que les gens de bien. De sorte que c'est avec raison qu'on se plaint de ce que quantité d'excellens génies , nés avec du talent , deviennent de mauvais peintres , par la seule raison qu'ils sont mal instruits. Il faut convenir que la nature a beaucoup de force d'elle-même , sans y joindre l'instruction ,

& que celle-ci est impuissante sans le secours de la nature ; mais on peut dire que la nature est aveugle, si l'art ne lui dessille les yeux. La nature commence à nous ouvrir son fertile sein & à nous présenter une infinité de choses, dont nous en mêlerons quelques-unes avec d'autres artificielles, pour animer notre jeune élève par la représentation de ce qui lui est déjà connu ; car on fait que les enfans s'amuse assez volontiers à tracer les objets qui se présentent journellement à leur vue ; & c'est ainsi que la nature imprime bientôt dans leur esprit ce qui s'accorde avec leur penchant. J'avoue néanmoins que ce sont là les moindres ouvrages de l'art, & qu'il est infiniment plus beau de savoir peindre l'homme, la plus noble des créatures, que tous les objets de la nature morte. En effet, que peut-il y avoir de plus glorieux & de plus digne de l'art, que de représenter un être animé d'un souffle divin, & qu'on peut regarder comme un petit monde, qui nous présente, en abrégé, tout le système de la création ? C'est pour cela même qu'il y auroit de l'imprudence à y porter la main, & qu'il en résulteroit plus de honte pour nous, que n'en eût Prométhée, lorsqu'il déroba le feu du ciel pour animer l'homme qu'il avoit formé à l'imitation de celui de Jupiter. Ainsi nous allons continuer par les choses les plus faciles, pour arriver, peu-à-peu, à celles qui sont plus élevées.

Exemple.

La fig. 26 de la planche I, marque un pot à l'eau ; 27 une fenêtre ; 28 un verre à vin ; 29 un arc ; 30 un

damier; 31 une truelle; 32 un bassin à barbe; 33 un cœur; 34 une pelle; 35 un trefle; 36 une losange; 37 une boîte à thé; 38 une tasse; 39 une pomme; 40 une poire; 41 deux cerises; 42 une pêche.

Ce sont là, sans doute, des choses communes, mais qui sont agréables à faire à la jeunesse. Elles peuvent même servir à ceux qui ont l'esprit formé, pour entrer plus avant dans le riche palais de la nature, & s'élever aux plus sublimes délicatesses de l'art. En effet, quoique ces figures soient, pour ainsi dire, sans corps, & qu'elles se réduisent à des lignes droites, obliques, courbes, &c.; il est d'une nécessité absolue de les apprendre, parceque toutes les espèces de lignes & de formes s'y trouvent; & que lorsqu'on peut bien tracer les contours de ces bagatelles, il n'y a rien dont on ne puisse venir à bout. Par exemple, la truelle, fig. 31, n'est presque autre chose qu'un triangle. Le col du pot à l'eau, fig. 26, est une espèce de carré; la panse en est circulaire, & le pied triangulaire. Mais lorsqu'on fait la panse de ce pot, on doit tirer d'abord le côté droit; ensuite le gauche, en commençant toujours du haut en bas. Je dis la même chose des côtés du pied, qu'il faut ensuite agencer ensemble. Après quoi, tirez une ligne perpendiculaire à travers le milieu du pot, & vous verrez par là s'il est plus gros d'un côté que de l'autre. C'est ainsi qu'il faut exécuter toutes choses suivant les règles de l'art, afin qu'il n'y manque rien. De cette même manière on s'affermira, peu-à-peu, la main, dont les traits seront toujours hardis dans tout ce qu'on dessinera, soit qu'on l'ébauche, ou qu'on le finisse; au lieu

que, si l'on néglige ces principes, on ne fait que travailler au hasard, & l'on n'arrive jamais à l'exactitude, ni à une parfaite connoissance de l'art.

Cinquième Leçon.

Pour atteindre donc à cette hardiesse de traits, & à l'exactitude dont je viens de parler, nous proposerons l'exemple suivant.

Exemple.

AA. de la figure 43 pl. I, marquent deux lignes droites perpendiculaires. BB. deux lignes droites horizontales. CCcc. quatre lignes obliques.

On ne voit d'abord ici que des lignes qui sont déjà connues de notre élève, & qu'il fait tracer avec justesse. Mais au lieu de les appeler simplement deux lignes perpendiculaires, horizontales ou obliques, nous lui apprendrons à les nommer des parallèles. Tous les traits de l'art doivent avoir leurs noms particuliers, & cela est fort utile, comme on le verra dans la suite. Nous ne devons penser qu'à imprimer à l'élève une idée exacte des choses à mesure que nous les traiterons, afin qu'il n'agisse pas en aveugle, & qu'il n'embrasse pas l'ombre pour le corps. C'est pourquoi nous ne l'accablons pas, ici d'une foule d'exemples, qui ne serviroient qu'à l'embarrasser, au lieu de lui être utiles. Nous chercherons, à la vérité, quelquefois à lui donner un exemple ou une comparaison; mais ce fera toujours d'une manière

courte, précise & convenable au sujet, du moins autant qu'il est possible. Mais lorsque nous serons plus avancés, nous lui présenterons des figures plus compliquées, suivant que le cas le demandera.

D'ailleurs, il faut se rappeler que la ligne horizontale d'en - haut s'appelle l'horizon, & que le petit œil qu'on y voit au milieu, se nomme ici le point de vue. Les deux lignes qui sortent de cet œil, & toutes les autres que l'on pourroit en tirer, sont des rayons visuels. La ligne horizontale d'en-bas, est la ligne de terre. Les deux lignes tirées de l'un & de l'autre côté de l'horizon, s'appellent lignes de distance. Ainsi nous donnons à chacune de ces lignes le nom qui lui convient, & qu'on doit bien s'imprimer dans la mémoire. Mais s'il y a une ligne en travers, qui approche plus de l'horizon que de la ligne de terre, on dit qu'elle est parallèle à l'horizon; au lieu que si elle est plus près de la ligne de terre que de l'horizon, on dit qu'elle est parallèle à la ligne de terre.

Cependant, afin de récréer l'esprit des élèves, on peut leur donner, de tems en tems, à feuilleter un livre d'estampes ou de figures dessinées par les plus habiles maîtres. Cette vue excite dans la jeunesse une émulation toute particulière. Mais il faut prendre garde que les estampes soient dans un livre à part, & les figures dessinées dans un autre; puisque ces deux sortes de choses sont proposées aux élèves dans des vues différentes. Les estampes serviront donc à les divertir, en même tems qu'elles réveillent leur esprit. Lorsqu'ils en ont examiné une, ils languissent d'en venir à la suivante, pour voir quelle

en fera la composition. Les noms des habiles maîtres qui les ont gravées, & qu'on leur apprend, joints aux éloges qu'on leur donne, les remplissent d'une nouvelle ardeur; sur-tout ceux qui les considèrent avec quelque attention, qui sont résolus de s'appliquer toute leur vie à la peinture, en se rendant habiles, & d'acquérir une grande réputation dans cet art. D'ailleurs, ils peuvent remarquer dans ces estampes ce qu'ils ont déjà appris, & de cette manière se fortifier de plus en plus dans les règles de l'art. Et qui est-ce qui ne feroit pas animé à suivre ces grands exemples? lorsqu'on y voit un dessin correct & élégant, des figures nues d'un beau choix, des mouvemens gracieux, des passions bien exprimées *, une draperie bien jetée, des attitudes pittoresques & convenables, une magnifique architecture, des ornemens de bon goût, une belle composition, de la variété dans les coëffures & les vêtemens, suivant le costume des différens peuples, tels que l'armure des Grecs, des Romains, des Perses, &c; en un mot, tout ce qui peut se trouver dans les meilleures gravures. Mais tout cela se voit encore mieux dans les dessins des habiles maîtres, & l'on peut aussi en tirer plus d'avantage, puis qu'on y apprend à manier le crayon ou le pinceau d'une manière facile; au lieu

* Il est bon de renvoyer ici à l'excellent *Traité des Passions de le Brun*, en faisant observer qu'il faut avoir soin de se procurer l'édition originale de B. Picart, qui est beaucoup plus correcte, & qui d'ailleurs a été augmentée de plusieurs têtes, depuis les contrefaçons qui en ont paru.

qu'on ne sauroit appercevoir le faire de ces maîtres dans les gravures, ou tout est renversé, & va, pour ainsi dire, à contre-sens.

De sorte que si l'on donne aux jeunes élèves un livre de gravures, & un autre de dessins, ils oublient ceux-ci dès qu'ils viennent à jeter les yeux sur les premières. Mais s'ils n'ont sous les yeux que des figures dessinées, & qu'ils les parcourent de suite, ils y prennent tant de goût que leur imagination en est frappée, & se fortifie de jour en jour. Quoique je me sois plus étendu sur cet article que je ne le croyois d'abord, je me flatte que le Lecteur ne m'en fera pas mauvais gré, puisque ce que je viens de dire ne peut servir qu'au perfectionnement de l'art.

Je reviens donc à l'exemple proposé. Nos jeunes élèves devineront bien-tôt d'eux-mêmes, pourquoi & dans quelle vue on y a tracé les lignes qu'ils y voient; ce qui leur donnera une nouvelle ardeur. Ils remarqueront aussi que toutes les choses tendent vers leur centre; & que le moyen de faire de sûrs progrès est de ne point s'écarter des règles de l'art. C'est à quoi toutes les figures géométriques que nous venons de tracer, & qu'ils auront appris à faire, leur serviront beaucoup, puisque, de cette manière, ils seront en état de rendre raison de tout ce qu'ils feront.

Peut-être, nous dira-t-on ici, qu'il seroit déjà tems d'examiner les progrès de nos élèves, & que leurs parens s'impatientent de savoir s'ils sont propres à l'art. Je ne doute point de la joie de ces derniers en apprenant que leurs enfans commencent à réussir. Tout ce que nous pouvons dire à cette occasion, c'est que l'un a la conception moins facile & l'esprit plus timide que l'autre;

& que, pour le corriger de ces défauts, il faut le mettre avec un autre qui ait plus de feu & de vivacité; car c'est le moyen d'encourager le premier & de le rendre plus hardi, aussi-bien que de modérer la pétulance du second, qui peut se livrer un peu trop à son imagination. Cette méthode produit donc un bon effet des deux côtés, outre qu'elle attire plus de respect au maître. Il est vrai d'ailleurs que tous les esprits ne sont pas également propres à la peinture; mais on ne sauroit en décider si vite; puisque les élèves doivent d'abord être fermes dans le dessin, pour leur donner ensuite des exemples plus difficiles à imiter, & les exercer à manier le pinceau, pour les mettre ainsi, peu-à-peu, en état de peindre des figures humaines, qui sont les objets les plus parfaits que nous connoissons. C'est pourquoi il faut que les élèves en sachent bien dessiner toutes les parties, avec ce merveilleux arrangement & cette belle symmétrie qu'on y remarque, sans négliger l'admirable agencement des jointures qui les réunit. Alors on pourra découvrir, comme dans une glace fidèle, à quoi ils peuvent parvenir; du moins s'ils apprennent à bien tracer toutes ces parties suivant les règles de l'art, tout le reste, quelque difficile qu'il soit, viendra de lui-même; & c'est ainsi que nous les conduirons à ce qu'il y a de plus parfait.

Cependant cette méthode ne plaira pas à tout le monde, sous prétexte qu'on ne veut faire des enfans que de simples dessinateurs; ce qui ne tourneroit ni à leur profit, ni à leur gloire; quoique d'ailleurs tout le monde convient que ce noble exercice est d'une grande utilité, puisqu'il sert à connoître les talens de la jeunesse, & si elle a de
la

la disposition pour quelque art qui tient au dessin ; & que d'ailleurs il sert à régler la vue & à former le jugement. On voit néanmoins qu'on élève les enfans , sur-tout des grands , dans tous les exercices du corps , sans avoir presque aucun soin de leur esprit ; & cela , par une trop grande passion pour les richesses. Mais de quoi leur servira-t-il de descendre d'une famille noble & illustre , si la fortune vient à tourner le dos ? Comme ils n'ont rien appris d'utile , il ne leur restera rien ; de sorte qu'on peut leur appliquer le mot de Caton : *Opus fluxæ , ars perpetua*.

D'ailleurs rien n'est plus propre que le noble exercice du dessin pour calmer la fougue de la jeunesse ; car tout ce qui occupe agréablement l'esprit sert à modérer les passions ; & un naturel doux opposé à un esprit volage forme une admirable caractère , comme nous l'avons déjà remarqué ; aussi les anciens croyoient-ils que l'aigre & le doux , mêlés ensemble , composoient le nectar des dieux.

J'ai trouvé par expérience qu'un esprit gai réussit plutôt dans la peinture qu'une humeur sombre & mélancolique. Le goût naturel , joint à la vivacité d'esprit , a toujours produit des hommes extraordinaires , sur-tout dans la peinture , qui est d'une si vaste étendue qu'il n'y a point d'art , ni de science au monde dont un habile peintre ne soit obligé d'avoir quelque notion. La nature donne plus d'avantage à un esprit enjoué & vif , que l'instruction n'en peut fournir à un autre. Aussi voit-on que parmi les plus habiles maîtres qui ont porté cet art au plus haut degré de perfection , il y en a beaucoup plus de ceux qui

ne respiroient que le plaisir & la joie , que de ceux qui étoient d'une humeur triste & mélancolique. Raphaël , Polydore de Caravage , Léonard de Vinci , Peryndel Vaga , le Parmesan , Primatice , Pierre de Cortone , le Tintoret , le Giorgone , Louis & Annibal Carache , l'Albane , le Bassan , Lanfranc & plusieurs autres n'ont-ils pas été d'une humeur enjouée & pleine de vivacité ? « Quoique les oiseaux aient des aîles pour voler , » a dit un écrivain , ils les resserrent cependant quand » ils veulent se reposer ». On peut dire de même que les peintres qui ont l'esprit vif & ardent prennent aussi du relâche ; mais lorsque les esprits lourds & pesans veulent se donner de l'effort , ils ressemblent au malheureux Icare , que ses aîles artificielles ne purent soutenir en l'air.

Du reste , il est certain qu'on ne sauroit mieux faire que d'occuper la jeunesse à l'étude & aux sciences ; car , soit que la fortune leur manque ou non , ils ont toujours cela par devers eux , & ils sont alors redevables à leurs parens de la bonne éducation qu'ils ont reçue. Aussi les Pythagoriciens avoient-ils raison de dire que : « La vertu » est le fondement des villes , & que la prospérité des » états dépend de la bonne éducation des enfans ». Ajoutez à cela que la nature ne nous porte guère qu'à l'intérêt particulier , & que l'éducation nous apprend à contribuer au bien public. La nature nous fait aspirer à la liberté tandis que l'éducation nous enseigne l'obéissance. Combien ne voit-on pas de beaux génies qui échouent faute d'être cultivés ? Horace même nous apprend que l'éducation l'emporte sur le naturel. Ce qu'il y a de plus

triste , c'est que le monde est si corrompu qu'il ne sent pas son mal ; de sorte qu'on peut s'écrier avec raison : ô tems ! ô mœurs ! & c'étoit avec vérité que Cicéron disoit que les hommes fucent , pour ainsi dire , avec le lait , tous les désordres & tous les égaremens où ils se plongent.

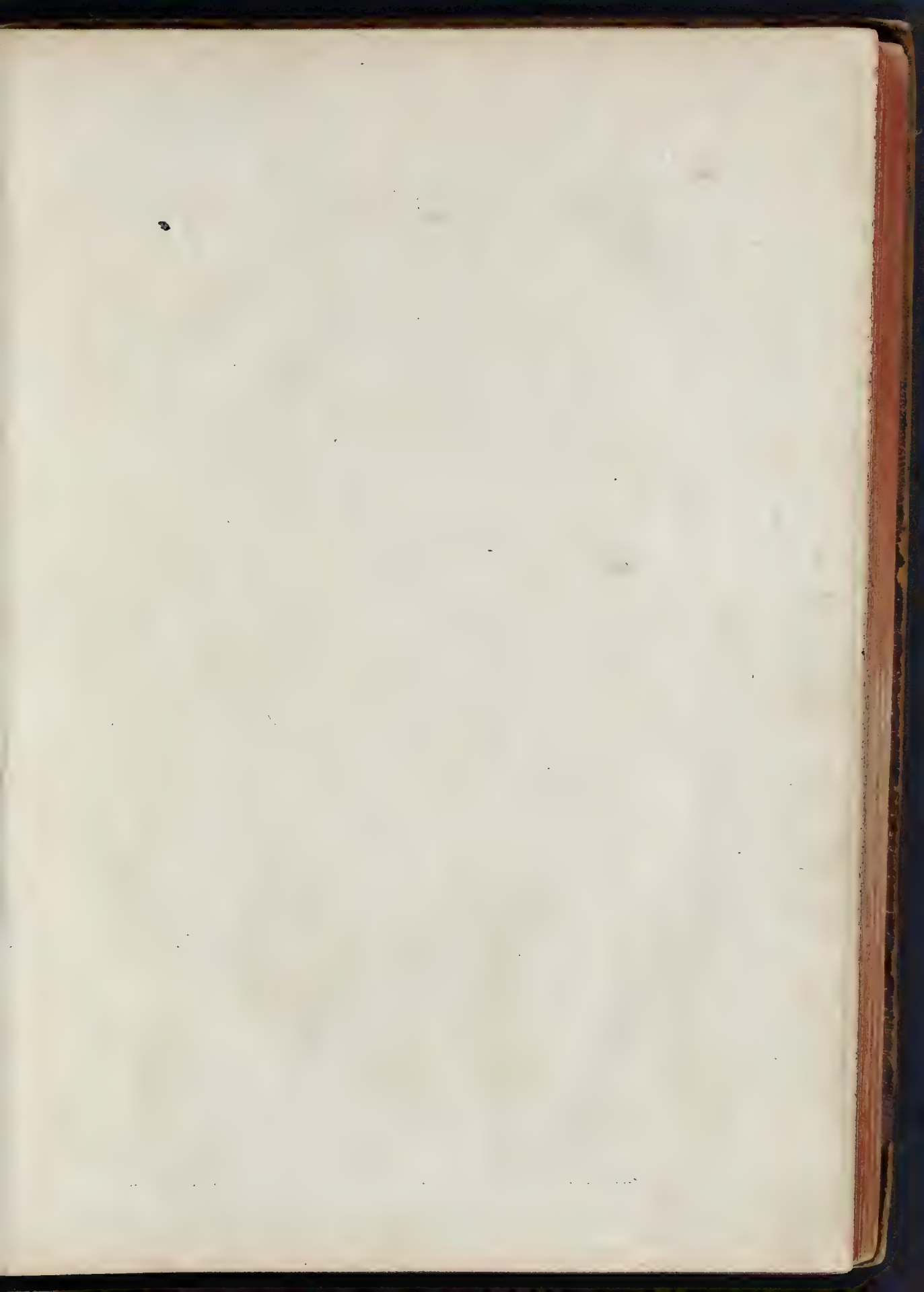
Sixième Leçon.

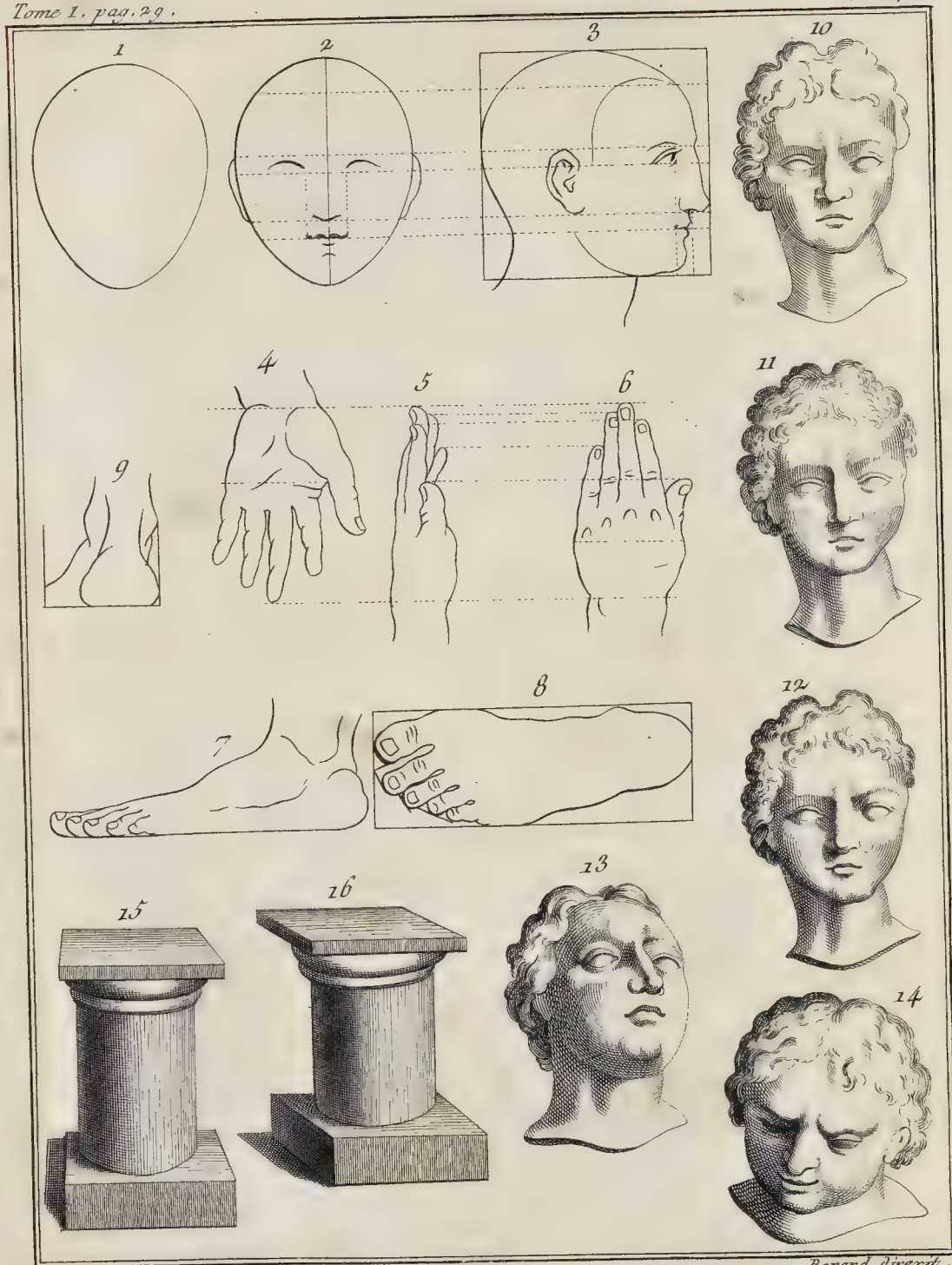
On ne peut donc , quelque habilité qu'on ait d'ailleurs , juger d'aucune chose qui regarde l'art en général , à moins qu'on ne possède à fond le dessin , & qu'on ne l'ait appris dans toutes ses parties. Il n'y a personne , à plus forte raison , qui puisse donner son jugement sur un tableau , ni décider si le peintre y a observé toutes les règles , lorsqu'il ne fait pas lui-même en quoi ces règles consistent. C'est donc , selon moi , une grande inconséquence de la part de certains amateurs , qui se croient habiles , & qui même passent pour tels , de faire un amas de toutes sortes de tableaux , sans savoir ce qu'ils achettent , si c'est de l'or ou du cuivre ; & de donner un grand prix d'un ouvrage qui ne vaut rien ; ce qui ne peut venir que de leur ineptie. Cependant le monde est rempli de ces prétendus connoisseurs , qui ne jugent d'un tableau que par les couleurs brillantes qui frappent leurs yeux , incapables de rendre raison de rien. Mais si l'art reçoit aucun avantage de leur ignorance , on peut dire qu'il n'en souffre non plus aucun préjudice.

D'ailleurs il faut remarquer qu'on dessine les objets visibles en mesurant toujours des yeux la distance qu'il

y a d'une partie à une autre ; & que , pour s'affermir la main , on doit apprendre de bonne heure la manière de manier le crayon ou le charbon de bois ; laquelle consiste à tenir , l'un ou l'autre , entre le pouce & l'index , & à l'appuyer sur le bout du doigt du milieu , qui doit être un peu courbé. Le charbon de bois a toujours été en usage , il est vrai ; mais il me semble qu'il vaut mieux de se servir du crayon , qui est plus propre & dont le trait est plus net ; outre qu'il est plus facile de l'effacer avec de la mie de pain. Cependant je pense que le charbon de bois est meilleur pour ceux qui commencent , & le crayon pour ceux qui ont déjà fait quelque progrès.

Le principal objet du dessin consiste à faire une bonne esquisse ; voilà pourquoi il faut y porter une grande attention. Quelques-uns , par exemple , pour copier une statue , commencent par la tête , qu'ils finissent avec tout ce qui en dépend , & achèvent ensuite le reste de la figure de haut en bas. Cette méthode leur réussit , en général , fort mal , parce qu'ils font de cette manière la tête ou trop grande , ou trop petite ; de sorte qu'il en résulte un tout disproportionné , & qui ne s'accorde point avec l'original ; ce qui provient de ce qu'ils n'ont pas bien observé les distances dont nous venons de parler. Que ceux donc qui veulent bien faire , se ressouvienent dans tout ce qu'ils auront à dessiner , de le distinguer d'abord en ses différentes parties ; d'en mesurer les distances avec le doigt ou le crayon , sans compas , & d'en juger à l'œil qui s'accoutume peu-à-peu à la justesse , & qui est notre principal guide , comme je l'ai déjà dit plus d'une

fois. Ainsi, lorsqu'on aura copié l'exemple suivant de la manière que je l'enseigne, & qu'on possédera bien cette méthode, tout le reste deviendra facile.

Exemple.

Pour dessiner les deux objets qu'on voit distingués en différentes parties, dans les fig. 44 & 45 de la pl. I, on tracera d'abord le petit & ensuite le grand. Vous tirerez, avec votre charbon de bois, une ligne au sommet, marquée *a*; une autre au milieu, marquée *b*; & une troisième à la base, marquée *c*. Vous verrez alors si la figure peut entrer dans l'espace que vous lui destinez. Vous procéderez ensuite à marquer les moindres parties jusques au bout; & vous passerez enfin à tracer la figure. Il est aisé de voir, par ce détail, que la géométrie est ici d'une absolue nécessité, & que sans elle on ne peut rien tracer de juste sur le papier.

Septième Leçon.

Il faut copier avec soin les exemples qu'on voit dans la planche II. Le premier est une ovale ou la forme d'un œuf. Le n° 2 offre un visage distingué en différentes parties. Les yeux sont à une distance qu'il pourroit y en avoir un troisième entre deux. Le nez a le tiers de la longueur du visage. La bouche est aussi large qu'un œil. Les oreilles sont au niveau des yeux par en haut, & de la racine du nez par en bas, quelque long ou court qu'il puisse être. Dans la seconde tête, n° 3, on voit le même partage en

longueur & en largeur ; mais la figure & les proportions de la tête sont différentes : la première est un sixième plus longue que large ; & la seconde est carrée. Pour ce qui regarde les mains , elles sont deux fois plus longues que larges ; & chacune de leurs parties a sa propre longueur , largeur & épaisseur : voyez les fig. 4, 5 & 6 de la planche II. La longueur du pied est un sixième de la taille d'un homme , & il est de cinq huitièmes plus long que large : voyez les fig. 7 , 8 & 9 de la même planche. La longueur du visage & des mains doit être exactement égale , & fait tout juste le dixième de la hauteur d'une personne. On doit remarquer , d'ailleurs , que ce sont là les proportions les plus régulières , tant dans les hommes que dans les femmes ; & , quoiqu'il y ait peu de personnes qui se ressemblent , il n'y en a point qui soient exceptées de cette règle.

Il faut donner , en même-tems , d'autres exemples ; comme la figure des yeux , du nez , de la bouche & des oreilles , qu'on fera copier avec soin & une grande attention. Il est nécessaire aussi d'avoir des exemples où les ombres soient marquées , & que j'appelle ombres corporelles , telles que celles des fig. 10 , 11 , 12 , 13 & 14 de la même planche II ; tandis que les fig. 1 , 2 & 3 de cette planche , ne présentent que le simple trait ou contour de la tête.

On n'a vu , dis-je , jusqu'ici que les contours , que nous allons maintenant remplir en leur donnant du relief par les ombres , pour faire ce qu'on appelle des corps solides. Il ne reste donc plus pour cela qu'à disposer les ombres , ce qui demande qu'on s'accoutume à dessiner

avec la sanguine , & à marquer les hachures d'une manière nette & distincte , sans les estomper ou les grainer , ainsi que l'enseignent quelques maîtres.

Huitième Leçon.

Les exemples qu'on donne dans la planche II , fig. 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 & 16 , montrent de quelle façon on doit manier le crayon , & nous font voir , en même tems , que pour former les ombres il faut que les hachures ne soient composées que de deux traits qui se croisent , ou , en cas de nécessité , de trois pour les plus fortes ombres ; & que pour le relief ou la rondeur il n'y en ait qu'un seul. Dans les endroits où les enfoncemens ou les creux exigent toute la force du crayon , il faut estomper ou grainer , & ce seroit une peine inutile que d'y employer plus de trois hachures les unes sur les autres , comme il paroît dans ces exemples. Il faut donc les copier avec soin , y donner tout le tems requis , & ne pas trop se hâter ; car , dessiner peu à la fois , y revenir souvent & le bien faire , avance plus que d'expédier beaucoup & de travailler à la hâte.

Afin donc de bien imiter ces exemples & tous les autres ; il faut après en avoir tracé le contour , le reprendre avec la sanguine ; après quoi on efface avec de la mie de pain toute la saleté du charbon de bois. Cela fait , on retouche légèrement , par-ci par-là , tous les endroits qu'on peut avoir ternis en les frottant , comme sont les cheveux , les yeux , le nez , la bouche , les doigts , les orteils , le contour , &c. On observera de ne faire

que des traits forts légers aux contours qui reçoivent le jour , & de prononcer davantage ceux qui sont ombrés. C'est ainsi que le contour paroît naturel , & que les figures humaines ou les autres objets qu'on dessine ont une beauté & une grace toute particulières. Ensuite on commencera les ombres par une simple hachure , mais assez forte néanmoins , en partant d'en haut , pour les conduire insensiblement jusqu'en bas , avec autant d'égalité dans les distances qu'il sera possible. Alors on passera à la teinte claire ou à la rondeur , qu'on exprimera de même par de simples traits plus ou moins légers , suivant l'objet qu'on a devant les yeux ; car les demi-teintes ne doivent jamais être croisées. Nous voilà déjà bien avancés , & l'on peut dire que l'ouvrage est à moitié fait. Pour l'achever , & donner toute la force convenable aux ombres , il faut doubler les hachures & les tripler même , s'il en est besoin , comme nous l'avons déjà dit ci-dessus. Il ne reste plus qu'à examiner la copie , pour voir si elle est conforme au modèle ; & si l'on trouve que les ombres ne sont pas assez fortes , ou pourra les retoucher.

Remarquons maintenant ce que les deux colonnes nos 15 & 16 de la pl. II. nous offrent de relatif au sujet que nous traitons. L'endroit de chaque colonne qui est également éclairé , s'appelle l'*extrême clair* , de même qu'on donne le nom d'*extrême ombre* à celui qui est d'une obscurité égale partout ; tandis que celui qui est vers l'extrémité de la superficie ou du contour , s'appelle *relief* ou *rondeur* , à cause qu'une colonne est aussi ronde pardevant que sur les côtés ; ou bien il s'appelle *demi-teinte* , parce que le jour y diminue & s'évanouit. On peut observer la même chose non-seulement
aux

aux colonnes, mais à tous les autres corps ronds, qui ont un endroit où le jour diminue & se perd ; c'est-à-dire, aux uns plus & aux autres moins. Il en est de même de la surface du tailloir ou carré placé sur le sommet de nos deux colonnes ; & c'est alors ce qu'on appelle *teintes fuyantes*. La *demi-teinte* porte ce nom, à cause qu'elle tient un milieu entre l'extrême clair & l'extrême ombre, & qu'elle réunit par conséquent ces deux extrêmes. Supposons d'ailleurs qu'une de ces colonnes soit aussi chargée de bas-reliefs que celle de Trajan ou d'Antonin ; on ne dira pas moins qu'elle a, en général, son extrême jour & son extrême ombre, quoique chaque figure y aura ses jours & ses ombres particuliers. Il en fera comme d'une grappe de raisins, dont chaque grain, pris à part, a son jour & son ombre ; mais qui, réunis ensemble, donnent à la grappe toute sa rondeur.

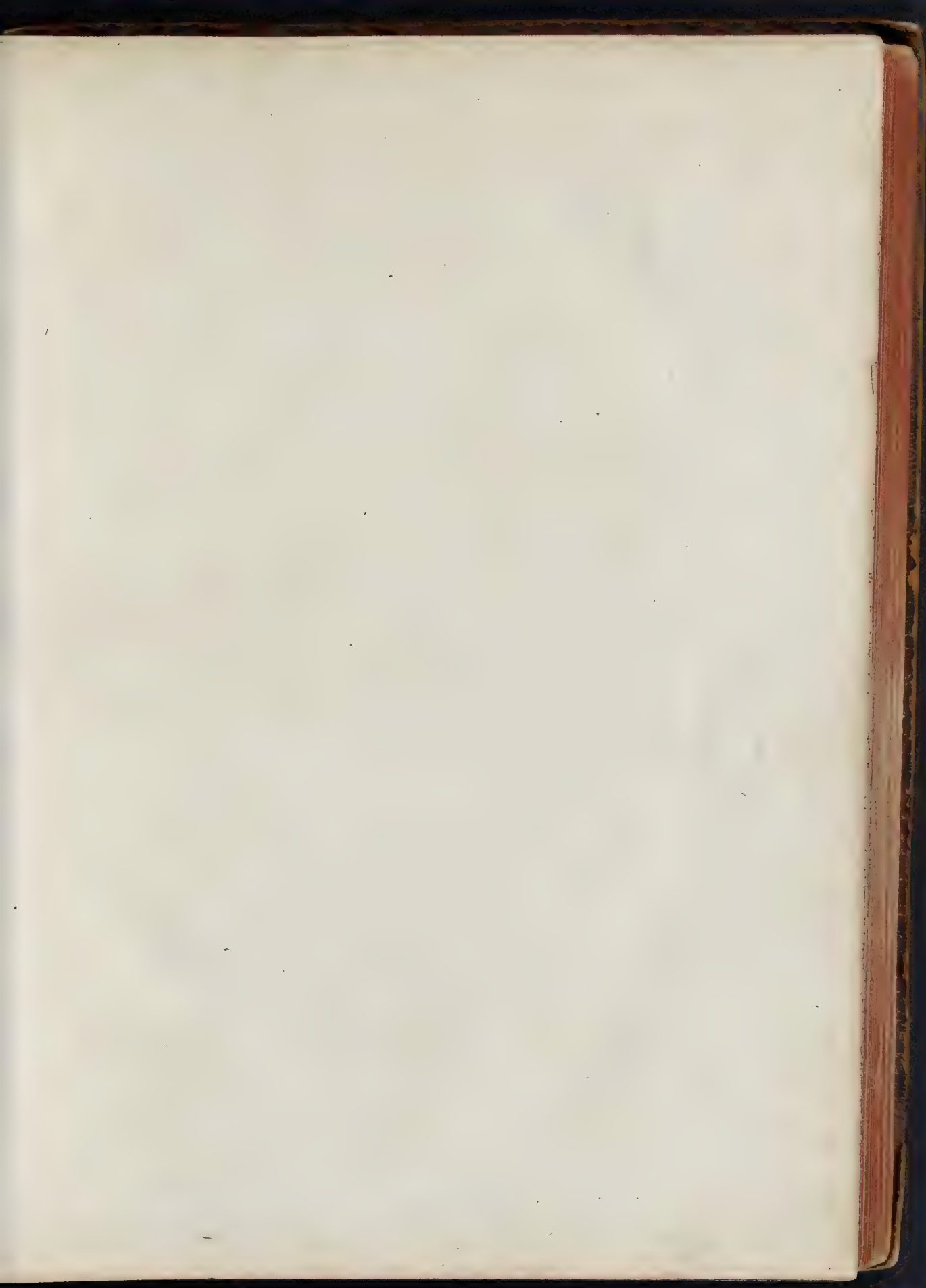
Pour ce qui regarde les hachures faites avec la sanguine, il est probable que les élèves les trouveront plus difficiles à exécuter que s'ils grainoient ces endroits ; mais ils verront bientôt qu'elles servent à leur affermir la main, car il est de la dernière importance que les traits en soient tous de la même grosseur, & d'une égale distance entr'eux, afin que les teintes sombres ou claires s'en distinguent mieux : ce qui fait qu'ils demandent plus de jugement & d'exactitude ; puisqu'on doit savoir au juste l'effet que produiront deux ou trois ou quatre traits qui se croisent les uns les autres ; ce qui ne peut arriver lorsqu'on estompe ou graine ces endroits, comme il est aisé de le concevoir. Il est sans doute inutile de faire l'apologie de ce que nous nous arrêtons si long-tems

sur ces détails, puisqu'ils ne peuvent servir qu'à donner de la fermeté & de la prestesse à la main, ainsi qu'une grande justesse à l'œil

Peut-être paroîtra-t-il singulier que je donne ici le même exemple de trois ou quatre manières différentes; ce que j'ai cru nécessaire, non-seulement à cause de la variété qu'on y voit, & dont on s'apercevra bientôt en le copiant; mais sur-tout afin qu'on prenne une idée plus exacte du tour des hachures, comme on le voit dans la tête, n° 13 pl. I. qui est jetée en arrière, & dans celle, n° 14, qui penche en avant. Remarquez les hachures qui paroissent au front de la tête, n° 13, & de l'autre qui fuit, n° 14; les unes tournent en haut en forme d'arc, & les autres en-bas. On apperçoit mieux cette différence dans une colonne qui est ombrée au-dessus & au-dessous de l'horizon, sur-tout si l'on entend la perspective. Il suffira donc pour le présent de savoir en quelles circonstances il faut varier les hachures, pour y accoutumer la main; puisque c'est en cela que consiste la belle manière. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il y ait à observer, & un contour exact & hardi n'est pas moins essentiel à un ouvrage, qui sans cela ne peut être beau, ni agréable.

Neuvième Leçon.

Après avoir parlé jusqu'ici des têtes, des mains & des pieds, ainsi que du maniement de la sanguine, nous passerons insensiblement aux figures. Je présente ici aux élèves un autre exemple, afin qu'ils y observent la

structure des différentes parties du corps, & leur emboîtement. Ils ébaucheront donc les deux figures 1 & 2 de la pl. III., en gros, ou du moins leur principales parties, avec du charbon de bois, en n'y employant que des traits légers mais corrects, & en commençant par la figure qui est debout. Il faut d'ailleurs qu'ils tracent d'abord le côté droit de la figure; parce qu'alors les premiers traits sont toujours exposés à l'œil, & que le reste suit plus naturellement & donne moins de peine. Au lieu que si l'on commence par le côté gauche, la main dérobe l'objet & empêche de le voir. Avant même que l'élève applique son charbon sur le papier, il est à propos & fort avantageux qu'il tienne quelque tems son modèle à la main, qu'il le considère avec toute l'attention possible, & qu'il prenne garde comment les figures & leurs principaux membres s'accordent ensemble; jusqu'à ce qu'il ait imprimé dans son esprit toutes leurs attitudes; ce qui lui donnera une grande facilité pour l'exécution.

Il n'est d'ailleurs pas tems encore d'exiger de l'élève qu'il fasse sa copie plus grande ou plus petite que son modèle: ce seroit trop demander de lui; ainsi nous nous bornerons à la lui faire exécuter de la même grandeur.

Afin donc que la figure 1, de la pl. III. soit tracée de la manière la plus sûre & la plus exacte, il faut qu'il tire d'abord sur le papier, avec le charbon, la ligne centrale ou perpendiculaire, & qu'il réfléchisse sur le rapport qu'il doit y avoir entre la tête & le pied sur lequel la figure porte; comme je l'ai enseigné dans la sixième leçon, à l'égard du chandelier & du pot à l'eau. Qu'il mette ensuite un

point à l'endroit où il conjecture, à-peu-près, qu'il doit placer la tête, le nombril & le pied; & qu'alors il ébauche les principales parties de la figure du haut en bas. Cela fait, il s'apercevra bien à quelle hauteur la figure suivante, n° 2, doit commencer, & il se dira à lui-même, comme s'il vouloit enseigner quelqu'un: le sommet de la tête de cette femme doit être de niveau avec la poitrine de l'homme, où il marquera un point. Son menton doit se trouver de niveau avec le nombril de l'homme, & marquera encore un point, & ainsi de même de toutes les autres parties jusqu'au bout; & de cette manière tout se trouvera à sa juste place. Mais pour l'exécuter il faut que le dessinateur soit en repos, & n'entende aucun bruit, afin de pouvoir remarquer facilement ses fautes, & devenir, pour ainsi dire, maître, quoiqu'il ne soit qu'élève. Il n'aura même guère plus de peine à ébaucher quatre ou cinq figures de suite, ou même une vingtaine si l'on veut, qu'une seule; car il peut suivre à l'égard de toutes la méthode qu'il aura observée dans cet exemple, qui fait voir que les figures d'une composition naissent, en quelque sorte l'une de l'autre. Lors donc que l'ébauche est tirée en gros, & que les principales parties se trouvent à leur juste place, il apportera une grande attention à comparer sa copie avec son modèle, pour voir si la disposition en est bien observée, & si les figures produisent tout leur effet; puisque si cela n'est pas marqué bien exactement dans l'esquisse, il éprouvera tant de peine & de dégoût à retoucher son ouvrage, qu'il perdra bientôt l'envie & l'ardeur qu'il avoit pour le travail, avant qu'il soit à moitié fini. Mais si l'esquisse est bien

tracée; si le contour des parties est observé avec soin; si l'on a ajouté ou retranché ce qu'il faut, on peut s'attendre à un heureux succès.

Lorsqu'on vient à passer la sanguine sur l'esquisse, on doit prendre garde sur-tout de ne pas en faire disparaître l'esprit qui s'y trouve déjà; ce qui arrive aisément, si l'on ne remarque pas quelles sont les parties qui donnent un mouvement naturel & de l'action aux figures.

Dixième Leçon.

Lorsque l'élève comprendra bien tout ce que nous avons enseigné jusqu'ici, il fera tems qu'il donne des preuves de ce qu'il fait faire dans le dessin, & qu'il travaille sur des principes fixes. On lui donnera alors un bas-relief, c'est-à-dire, une demi-boffe de deux figures, l'une drapée & l'autre nue, pour voir s'il a bien compris tout ce que nous avons remarqué sur les esquisses, la composition, la disposition & le tour à donner aux hachures, suivant la diversité des objets; de la manière que cela est indiqué dans les fig. 3, 4, 5, 6, 7 & 8 de la pl. III. Mais il faut avoir soin sur-tout qu'il ne mette pas son modèle, ni trop près, ni trop loin du jour, & qu'il le tienne à une distance si proportionnée que l'ombre en soit d'une force convenable; car, plus il sera éloigné du jour, plus les ombres en paroîtront foibles & douteuses. Il ne faut pas non plus que l'élève soit assis trop près de l'objet; mais il doit s'en trouver à une distance raisonnable; c'est-à-dire, qu'il puisse distinguer facilement les attitudes, mais sur-tout les ombres des yeux, du nez, de la bouche,

& des autres parties essentielles ; ce qui est une preuve qu'il n'en est pas trop éloigné. En troisième lieu , il doit placer l'objet à une telle hauteur , que les yeux des figures soient au niveau des siens , comme nous le dirons plus au long dans la suite. En quatrième lieu , il faut qu'il prenne garde de ne recevoir qu'un jour médiocre par une seule fenêtre ; vu qu'alors on observe mieux les ombres , que par un trop grand jour qui vient de plusieurs endroits écartés les uns des autres , ce qui rend les ombres douteuses. Il seroit inutile d'enseigner ici à l'élève de quelle manière il doit tenir son porte-feuille ou l'ais sur lequel il dessine , puisqu'il le voit pratiquer tous les jours par d'autres. Après qu'il aura donc copié le bas-relief , dont nous venons de parler , on pourra juger s'il est en état d'aller plus loin , & de dessiner avec le blanc & le noir sur du papier gris ou bleu ; car lorsqu'on fait bien disposer les hachures on se rend facilement maître du reste.

Onzième Leçon.

Après avoir parlé de l'esquisse & de la position des figures , dans la sixième & dans la neuvième leçons , comme aussi du tour des hachures , dans la huitième ; il ne sera pas inutile d'en venir au dessin qui se fait avec la pierre blanche & noire , sur du papier bleu ou gris. Pour acquérir de la facilité à cet égard , il n'y a pas de meilleur moyen que de s'exercer à imiter le plâtre ou des dessins rehaussés de blanc ; puisque la coutume , comme le dit le proverbe , est une seconde nature. C'est dans cette vue que nous présentons au jeune élève des têtes imitées du

plâtre, dans les planches II & III. Mais au lieu que, sur le papier blanc, on arrondit les objets par les ombres, en ménageant les jours; on doit, au contraire, ménager ici les ombres, & arrondir les jours avec le crayon. Ce n'est pas qu'on n'ait plus du tout besoin d'ombres; mais il n'en faut que peu, & seulement en certains endroits. Lorsqu'on a tracé le contour, on dessine, avec la pierre blanche, les parties les plus saillantes & les plus éclairées, comme le front, le nez & les joues, qu'on adoucit peu-à-peu, non avec des hachures, mais en estompant, aux seuls endroits où le jour vient à manquer, & où il se réunit avec l'ombre, comme on peut le voir sur de pareils dessins. Cela fait, on prend la pierre noire ou rouge, & l'on achève les ombres avec des hachures, par-tout où il doit y en avoir. Ensuite, on éclaircit les jours de la même manière avec la pierre blanche.

Outre que cette manière de dessiner est fort agréable, elle est plus expéditive, & par conséquent plus avantageuse au peintre. Je ne vois pas même, s'il m'est permis de dire ma pensée, que les hachures sur le papier blanc servent de quelque chose à la peinture; au lieu que l'autre méthode lui est d'un grand secours. Et véritablement, s'il y avoit des crayons de toutes les couleurs, ce qu'on auroit ainsi exécuté ne feroit-il pas l'effet d'une peinture? Il est donc essentiel de s'instruire à fond de cette méthode, qui d'ailleurs n'est pas aussi facile qu'on pourroit se l'imaginer; à moins qu'on n'ait appris auparavant à manier la sanguine. D'un autre côté, on ne doit pas se laisser éblouir par une belle manière, puisque le plus beau & le plus expéditif manquement du monde ne sauroit jamais faire un dessinateur

habile & accompli : l'attitude exacte , la beauté du contour , & le rapport des parties entr'elles & avec le tout , voilà par où il doit s'élever à la perfection. C'est pourquoi je recommande aussi sur-tout aux élèves de ne s'adonner à la peinture , qu'après qu'un habile maître aura jugé qu'ils sont experts dans le dessin. Ce n'est pas que je prétende , avec quelques peintres , qu'il faille employer dix-huit , vingt ou vingt-quatre ans à manier le crayon , avant que d'en venir au pinceau. Bien loin de là , je pense que c'est mal s'y prendre que de faire perdre ainsi un tems destiné à faire usage de la raison. Mais il n'est que trop ordinaire aux jeunes élèves qui s'entendent louer , de se croire capables de manier tout de suite le pinceau , quoiqu'ils sachent à peine bien tenir le crayon. Il y en a d'autres qui , d'abord pleins d'ardeur , la perdent presque aussitôt. On en voit enfin d'une troisième espèce , qui ne font que passer d'une chose à une autre & qui finissent par ne rien savoir ; mais revenons à notre sujet.

Puisque nous avons déjà instruit notre élève à copier un dessin , il est à propos qu'il sache de quelle manière il faut dessiner le visage riant qu'on voit planche III. n° 5. Il ne doit marquer d'aucun trait les petits plis qui sont dans les endroits éclairés , parce qu'ils feroient alors trop durs , & que le fond du papier suffit pour cela ; quoique tout le monde ne soit pas de cet avis. Il commencera par le plus haut jour , c'est-à-dire , le front ; de là il passera au nez , & ainsi de suite. Mais pour y bien réussir , il fera d'abord une grande masse de lumière , qu'il distribuera comme nous l'avons déjà dit , après y avoir

avoir donné le plus grand coup de force. Supposez, par exemple, qu'un visage soit traversé par quatre lignes parallèles, dont l'une passe à la hauteur des yeux, l'autre à celle du nez, la troisième à celle de la bouche, & la dernière à celle du menton. Prenez ensuite un papier & couvrez-en le visage jusqu'à la plus haute ligne, vous n'en verrez alors que le front. Passez le crayon dans tout cet endroit éclairé; cela fait, baissez votre papier jusques à la seconde ligne, & continuez par le nez qui vient directement du front. Passez delà aux joues, aux yeux, & à tout ce qui est de leur dépendance; & vous vous appercevrez ainsi qu'un jour naît de l'autre. Venez ensuite à la bouche & à la machoire, en réservant le menton pour le dernier. De cette manière vous parviendrez beaucoup mieux à la ressemblance, que par toute autre méthode.

Maintenant notre élève pourra dessiner les plus belles figures de plâtre, tels que l'Apollon du Vatican, la Vénus de Médicis, l'Antinous; ce qui contribuera à lui donner de l'émulation, & à le rendre, un jour, un fort habile maître. C'est ainsi, dis-je, qu'il se perfectionnera, peu-à-peu, dans le dessin, & qu'il passera de l'imitation des figures de ronde bosse, à dessiner d'après nature; puisque l'un est le dernier degré qui conduit à l'autre.

Douzième Leçon.

Il ne nous reste plus qu'à faire quelques remarques sur la position que doit prendre l'élève pour voir commodément les figures qu'il veut dessiner, & qui se trouvent à une hauteur plus ou moins grande. Quelque chose

qu'il ait devant les yeux , & qu'il veuille imiter , il doit toujours observer (lorsque la base de l'objet se trouve au niveau de l'œil) de se mettre de manière , soit debout ou assis , qu'il puisse envisager l'objet , de même que l'ais sur lequel il travaille , sans remuer la tête ; ni en haut , ni en bas ; parce que , outre la perte de tems que cela cause , l'œil en est distrait & s'égare. Pour ce qui est de la distance à laquelle on doit se tenir , il faut qu'elle soit proportionnée à la grandeur de l'objet ; c'est-à-dire , que plus l'objet est grand , plus il faut s'en tenir éloigné , comme nous le ferons voir dans la suite , lorsque nous parlerons du dessin d'après nature.

Il est tems que notre élève s'occupe à dessiner en grand le modèle qu'on lui donne en petit ; ou en petit ce qu'il voit en grand , puisqu'il est d'une nécessité absolue qu'il s'exerce à bien juger des proportions ; & que , par une longue habitude , son œil lui serve de règle & de compas.

Lorsque notre élève sera parvenu à ce point , & qu'il aura bien appris ce que nous venons d'enseigner , il est à propos qu'il examine ses forces & ses talens ; qu'il sache enfin de quel côté son penchant l'entraîne , & de quelle manière il veut s'établir dans le monde. Car il n'y a point d'art , ni de science , dont , avec le secours du dessin , il ne puisse se rendre maître.

Ainsi les pères & les tuteurs doivent chercher d'habiles maîtres pour leurs enfans , puisque leur succès dépend de ce choix. Il seroit à souhaiter que ceux qui ont des enfans profitassent de cet avis , dont la pratique ne manqueroit pas de nous donner , aussi-bien qu'en France & en Italie ,

de grands artistes & d'excellens maîtres qui animeroient les bons génies qu'il y a dans ces provinces, & qui se perdent faute d'être bien cultivés.

Treizième Leçon.

Ajoutons encore quelques réflexions sur les différentes manières de dessiner qui sont en usage.

Le dessin à la plume nous paroît un travail aussi mauvais qu'inutile, & qui est plus propre au maître d'école qu'au peintre, quoique quelques graveurs aient cherché à introduire cette manière, qui ne peut servir qu'à faire perdre un tems précieux aux vrais artistes.

La manière la plus difficile, & par conséquent la plus vicieuse, c'est celle de faire des dessins au crayon, pour les finir au lavis. Cependant de pareils dessins exécutés par une main habile, d'après de bons tableaux, sont d'un grand mérite, quoique peu utiles aux dessinateurs & principalement aux jeunes élèves à qui cette manière fait perdre beaucoup de tems.

Il n'y a pas de meilleure manière de dessiner sur du papier blanc (soit des figures ou des payfages, & qui serve en même-tems de principes à la gravure) que d'employer la sanguine, qui produit un effet agréable, mais dont le maniement est difficile. Cependant en se servant de ce procédé, il ne faut pas le faire avec des lignes fort déliées, ainsi que le font, en général, les jeunes graveurs, ou en se servant de l'estompe; mais en faisant les hachures d'une manière ferme & hardie, & en ne les croisant jamais plus de deux ou trois fois l'une par-dessus

l'autre : ce qui donne une main sûre , & apprend à connoître les formes des choses qu'on copie.

Le dessin sur le papier bleu ou gris , en faisant les rehauts avec du blanc , que nous avons dit , dans la onzième leçon , être la manière la plus agréable & la plus expéditive , est aussi sans contredit la plus utile & la plus parfaite , tant pour composer que pour dessiner d'après nature , & pour ensuite servir à exécuter un tableau ; car qu'est-ce qu'il y a de plus commode en composant que d'indiquer avec un crayon blanc dans une esquisse les jours clairs , soit d'une lumière naturelle ou artificielle , en commençant par la principale partie , & en dégradant ainsi insensiblement , en laissant le fond même pour servir d'ombres. Ce procédé est d'autant plus commode qu'il est facile d'adoucir , avec un doigt humide , la force des rehauts , & même de les détruire entièrement ; tandis qu'il est , pour ainsi dire , impossible de produire le même effet par des ombres sur du papier blanc. D'après cela on peut se former une idée , combien il est agréable , en dessinant d'après nature , quelque objet que ce soit , de pouvoir y donner de la rondeur ou du relief par les rehauts seuls , qui , en même-tems y produisent les ombres , & donnent de l'harmonie à l'ensemble ; en obligeant seulement d'indiquer , par-ci par-là , quelque forte ombre produite par de grandes cavités , afin de distinguer par-là les reflets. Dans le cas que le fond soit un peu trop sombre , on produira les reflets par de faibles rehauts. Cette espèce de dessin est aussi , sans contredit , la meilleure pour servir de modèle quand on veut employer ces esquisses dans un tableau ; puisqu'une figure

peinte d'après un pareil modèle a toute la vérité de la nature, au coloris près. D'ailleurs en dessinant d'après nature, on jouit par cette manière de l'avantage de pouvoir mieux donner au dessin le mouvement de vie, que de toute autre qui demande beaucoup plus de tems; ce qui fatigue par conséquent le modèle & y produit de grands changemens.

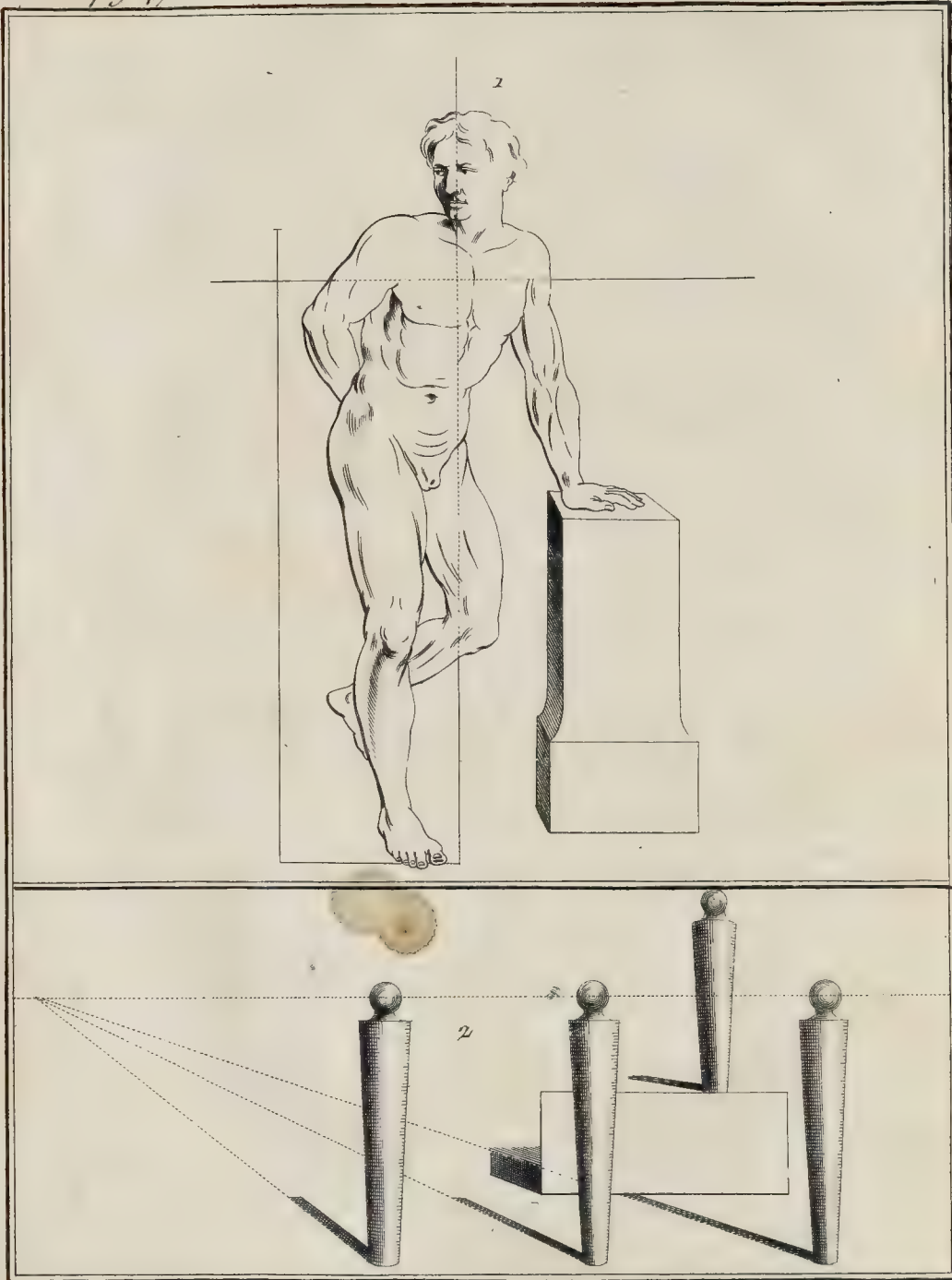
Il nous reste à remarquer ici que la pierre noire fait un bien meilleur effet sur le papier bleu ou gris que la sanguine; à cause que le noir a plus de rapport avec ces deux couleurs que le rouge, & qu'il s'accorde mieux aussi avec les rehauts. De sorte que je conseillerois de ne jamais se servir de la sanguine, s'il n'étoit pas si difficile de trouver de la bonne pierre noire; ce qui au reste est assez indifférent quand il ne s'agit que de jeter ses premières pensées sur le papier, & non d'exécuter des figures finies, que je voudrois qu'on fit toujours d'après des tableaux, soit d'autres maîtres, ou de soi-même.

Quatorzième Leçon.

Lorsque j'étois jeune & que je n'avois encore qu'une bien foible idée de la beauté des ouvrages antiques, je me faisois un devoir de copier avec la plus scrupuleuse exactitude le modèle nud que je trouvois à l'académie, ainsi que mon père me l'avoit enseigné. Mais lorsque je voulois me servir de ces figures académiques dans mes tableaux, je les trouvois souvent si peu correctes & si peu d'accord avec le reste de mon ouvrage que cela me révoltoit; de sorte que j'étois obligé d'y faire de grands

changemens , ce qui me surprit beaucoup ; ne pouvant assez m'étonner de ce que la nature même m'eût conduit à de pareilles erreurs , tandis qu'elle me paroissoit si belle & même inimitable. Mais en y réfléchissant mieux dans la suite , je trouvai que cela venoit du peu de connoissance que j'avois de l'antique ; je m'appliquai donc à l'étudier avec soin , & depuis ce tems-là , je considérai la nature sous un tout autre aspect que je ne l'avois fait jusqu'alors ; ce qui me donna le moyen de corriger mon modèle en dessinant d'après nature , sans beaucoup de peine , & , pour ainsi dire , sans y penser. La meilleure méthode , selon moi , pour dessiner avec fruit des figures académiques d'après le modèle , c'est de le copier exactement sans y rien changer ; sur-tout lorsqu'il est d'une assez belle proportion par lui-même , & quand on n'a pas encore acquis une connoissance assez approfondie des beautés de l'antique ; en s'occupant en même-tems à acquérir cette connoissance par l'étude réfléchie de bons plâtres , & de beaux dessins ou de belles gravures ; sans cependant se trop surcharger la tête & sans se peiner l'esprit ; en comparant à ces objets toutes les parties de son modèle ; ce qui conduit à distinguer sans peine l'antique du moderne. Pour faciliter davantage cette étude , ayez recours à l'anatomie ; non pour vous instruire à fond de cette science , mais seulement pour apprendre à connoître le vrai emplacement des os , des muscles , des nerfs , des tendons , &c. ; sur-tout les principaux & ceux qui se font le plus remarquer , tels , par exemple , que les muscles du col , des omoplates , des hanches , des cuisselles , des jambes , des bras , &c. ; car sans cette

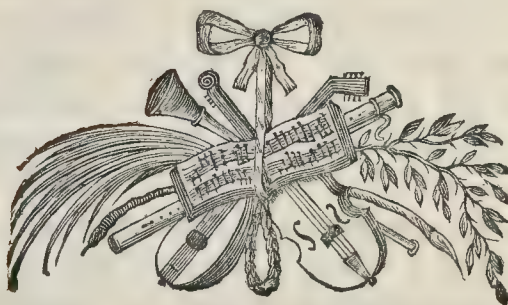
Benard d'excit.

étude il est impossible de parvenir à la correction du dessin.

Pour dessiner d'après nature, il est nécessaire de bien observer : 1°. La distance à laquelle il faut se placer du modèle afin de pouvoir le considérer en entier sous son véritable point de vue, & cela sans avoir besoin de lever la tête, ainsi que nous l'avons déjà dit dans la douzième leçon. 2°. Sa ligne centrale ou de pondération, soit qu'il se tienne debout ou assis, pour qu'on puisse connoître quelles sont les parties qui portent le plus de poids; ce qui conduit à savoir, 3°. Quels sont les membres qui se trouvent actuellement en action & quels muscles doivent être le plus fortement prononcés. 4°. L'ombre portée sur le plan où est posé le modèle avec sa longueur & sa largeur, pour savoir où il faut placer la figure dans la composition, si c'est à droite, à gauche ou au milieu. Enfin, 5°. l'horizon pour qu'il soit le même que celui qu'on doit employer dans le tableau; ce qui est négligé par plusieurs bons maîtres même, qui placent indifféremment à gauche une figure qui devrait se trouver à la droite du point de vue; en se contentant d'en changer l'ombre portée, suivant les loix de la perspective : voyez la planche IV, fig. I & II.

La meilleure manière & la plus sûre pour dessiner d'après nature, c'est de penser toujours à chaque partie du corps, & de s'en rappeler le juste emplacement & les véritables formes ou contours, sans les charger ou altérer. Car ceux qui ont contracté une méthode vicieuse pèchent ordinairement par-là, en enlevant des parties entières du contour de leurs figures, comme si

c'étoient des blocs rocailleux ; ce qui vient de ce qu'ils adoucissent trop & rendent , pour ainsi dire , imperceptibles les parties faillantes ou les muscles ; tandis que d'autres tombent dans le défaut contraire en prononçant avec une force égale tous les muscles , sans en omettre aucun quelque petit qu'il soit ; de manière que leurs figures ressemblent à des écorchés. Il faut donc porter la plus grande attention sur la rondeur des parties éclairées pour les mettre d'accord avec les formes du contour , sans se laisser séduire par ce qu'on appelle une manière grande & hardie , ou par celle qu'on nomme suave & coulante , en se conformant toujours à la vérité de la nature.

LE GRAND LIVRE
DES PEINTRES;

PAR GÉRARD DE LAIRESSE.

Tome I.

G

LE GRAND LIVRE DES PEINTRES.

CHAPITRE PREMIER.

Du maniement du pinceau.

IL y a deux manières différentes de manier le pinceau : l'une suave, moëlleuse & léchée ; l'autre hardie, fière & vigoureuse.

La première manière s'apprend en copiant des ouvrages délicats & finis ; la seconde se contracte en s'exerçant d'après des tableaux qui représentent les objets dans leur grandeur naturelle, & qui sont exécutés par une main sûre, d'une manière facile & hardie.

En s'accoutumant d'abord à la première manière on jouit d'un grand avantage ; puisqu'après s'être exercé à bien finir un ouvrage , il est facile de passer à la manière hardie & légère ; tandis qu'il est , au contraire , mal-aisé de passer de la manière hardie à la manière finie , parce qu'on aura négligé d'étudier les détails des objets , que par conséquent on ne connoît pas. D'ailleurs il est plus facile d'omettre ce qu'on fait , que d'ajouter ce qu'on n'a pas appris , & dont on n'a pas la moindre idée. Qu'on tâche donc de finir un ouvrage autant qu'il est possible , en suivant les meilleurs principes , afin de ne point imiter les enfans , qui prennent le couteau par la lame , au lieu de le saisir par le manche.

Il est ridicule d'entendre des jeunes artistes , disciples de bons maîtres , se faire une gloire de ce qu'en copiant de grandes choses ils acquièrent un pinceau ferme & hardi , & une manière large & sûre , & d'autres folies semblables ; ce qui leur fait négliger tout ce qui est exécuté d'une manière délicate & finie.

Mais pour acquérir le meilleur maniement du pinceau il faut s'attacher à copier le maître qui représente de la manière la plus exacte la nature des objets ; car il n'y a pas d'autre méthode de manier le pinceau que les deux que nous venons d'indiquer , dont on puisse se servir avec avantage.

Si l'on veut savoir pourquoi une manière hardie & vigoureuse ne contribue en rien à l'art ; qu'on place à une distance requise un tableau exécuté de cette façon , & qu'on remarque si des touches heurtées de pinceau servent

à donner de la vérité à l'ouvrage. Il ne résulte donc de cette facilité qu'un seul avantage, c'est qu'on gagne du tems ; car on ne peut disconvenir du privilège d'un artiste qui exécute autant en un jour qu'un autre en deux, & à qui la prestesse de la main permet de suivre les idées que lui dicte son esprit.

Chaque genre de peinture a sa manière différente d'opérer : le peintre de paysage a la sienne pour le feuiller des arbres ; celui qui peint les animaux en a une autre pour le poil & pour la laine ; celui qui copie la nature morte en emploie encore une autre pour le velouté & le diapré des fleurs, &c.

Aussi les artistes qui pratiquent ces différens genres de peinture se servent-ils de pinceaux particuliers à leur manière ; & celui-ci emploie les couleurs épaisses & mattes, tandis que celui-là fait usage de couleurs liquides, moëlleuses & brillantes ; mais malgré ces différences, tout se réduit aux deux manières d'opérer dont nous venons de parler ; & l'une & l'autre ne doivent être considérées que comme plus ou moins favorables au peintre, & non comme avantageuses à l'art ; car l'art est une *théorie* ou une production de l'esprit ; tandis que la *manière* ne consiste que dans une *pratique* ou exécution manuelle, laquelle dépend d'une certaine d'extériorité à bien conduire le pinceau & à disposer les couleurs d'une façon convenable ; de sorte qu'on puisse exécuter ce travail avec facilité & sûreté, sans barbouiller la toile.

Il y en a qui pensent que ce mécanisme ou cette pratique est un don du ciel, dont l'un est plus doué que

l'autre. Quoique je sois loin de nier cette assertion, je pense néanmoins qu'on le doit principalement à un exercice constant & réfléchi; que par conséquent on peut l'acquérir. Car malgré qu'il y ait des maîtres qui travaillent d'une manière gauche & mal-propre; cela ne détruit cependant pas le sentiment que j'avance ici, puisqu'il faut attribuer ce défaut chez eux, ou à un entêtement de leur part, ou à la mauvaise instruction qu'ils ont reçue dans leur jeunesse. Combien ne voyons-nous pas d'artistes qui ne se sont faits connoître que par leurs élèves? Des maîtres dont le faire est guindé & mal-propre ne produiront jamais de disciples dont le pinceau soit délicat; pur, & fini; quoiqu'il arrive souvent qu'un bon maître ait des élèves ineptes. La raison en est claire; c'est qu'une bonne instruction ne suffit pas; mais qu'il faut en même tems être doué d'une conception facile & d'une patience laborieuse.

Je dis donc, que pour acquérir une bonne *pratique*, il faut nécessairement être doué d'une conception facile, & qu'un peintre doit posséder les trois qualités suivantes: la hardiesse, l'attention & la patience. La première de ces qualités est nécessaire pour le couler ou la disposition de la première couche des couleurs; la seconde a rapport à l'exécution du tableau, & la troisième est requise pour y donner le fini; car plus un ouvrage avance, plus il faut y apporter de soin; & de même que les Graces ne doivent jamais quitter Vénus, le peintre ne doit jamais négliger aucune des trois qualités dont il est ici question.

Commencez donc par disposer avec hardiesse & avec un pinceau large & gras vos lumières & vos ombres , les unes exactement à côté des autres , par-tout d'une épaisseur égale , sans rien confondre ; après quoi , en faisant aller votre pinceau à droite & à gauche , en haut en bas , réunissez & fondez vos lumières & vos ombres , que vous conduirez suivant la forme des objets , en observant , avec une grande attention , de ne pas trop faire passer la lumière par-dessus l'ombre , ni l'ombre par-dessus la lumière , jusqu'à ce que vous y ayez donné , à force de soin & de patience , la plus grande grace possible.

En exécutant de cette manière on ne laissera dans l'ouvrage aucune trace du pinceau ; ce qu'il faut regarder comme la bonne méthode de faire ; car la première opération est détruite par la seconde , & celle-ci par la troisième ; de sorte que le fini , dont dépend la beauté , fera le fruit de ce travail.

Quoique les plus beaux tableaux des grands maîtres sont ceux qu'il est le plus difficile de copier , parce qu'il est impossible d'y remarquer leur manière particulière de faire ; je pense néanmoins que ce sont ceux-là qui leur ont coûté le moins de peine à exécuter : car l'artiste qui possède les trois qualités essentielles dont nous avons parlé plus haut , est en état de vaincre toutes espèces de difficultés ; & celui qui s'accoutume à cette manière de peindre , fera , avec du temps & du travail , en état de produire les plus grandes choses.

Après avoir parlé, dans ce chapitre, de ce qui regarde principalement les petits tableaux de chevalet, & la manière de les exécuter, nous allons nous étendre davantage, dans le chapitre suivant, sur la manière de peindre les figures de grandeur naturelle.

C H A P I T R E I I.

De la manière de peindre les figures de grandeur naturelle.

LA prudence exige que nous réglions nos travaux sur nos forces; de sorte que si une composition de dix figures, par exemple, surpasse nos moyens, il faudra se borner à un nombre moins considérable, & même s'en tenir, s'il est besoin, à une demi-figure; car il vaut mieux faire bien peu de chose, que beaucoup qui ne vaille rien. Lorsqu'on verra que la draperie est une partie à laquelle notre pinceau se refuse, il faudra s'appliquer au nud, ainsi que l'on fait l'Espagnolet & plusieurs autres maîtres. Remarquez donc avec attention quelle est la meilleure méthode pour réussir dans la partie que vous adopterez. Il faut d'abord que vous ayez une connoissance approfondie des proportions du corps humain, & des effets de passions, afin que vous sachiez, non-seulement donner à vos figures les attitudes & les mouvemens qui leur conviennent, mais que vous puissiez rendre, en même-tems, raison de ce qui vous détermine à les représenter de cette manière & non d'une autre, & qu'on puisse la reconnoître

noître par l'attitude, ainsi que par le jeu de la physionomie de vos figures des deux sexes, de tout rang & de tout âge.

Étudiez ensuite le coloris, non dans l'Espagnolet ou dans le Caravage, mais dans la nature, & donnez à vos chairs toute la vérité possible, en faisant blanc & brillant ce qui doit l'être, & en donnant un ton rougeâtre ou jaunâtre à ce que vous trouverez ainsi dans la nature; mais surtout évitez avec le plus grand soin de vous former une manière particulière d'après vos idées, en vous imaginant, par exemple, qu'une carnation brune & animée est ce qu'il y a de plus beau; car, à tout prendre, une chauvesouris est aussi parfaite dans son espèce qu'un perroquet l'est dans la sienne. Saisissez donc toujours la nature en tâchant de l'embellir, sans vous écarter de la vérité.

Afin de nous avancer à pas sûrs dans la carrière de l'art, nous allons suivre le peintre dans toutes ses opérations, en faisant préalablement quelques réflexions sur ce qu'il faut observer dans la composition d'un tableau.

Il doit commencer, avant tout, par remarquer dans quel endroit & à quelle hauteur le tableau qu'il va faire doit être placé, afin d'en bien disposer en conséquence, l'horizon & le point de vue. Il observera aussi de quel côté tombe le jour, & s'il faut que la lumière soit ouverte & forte, le tableau devant être placé près du jour; ou si elle sera faible & vague, à cause que l'ouvrage doit se trouver loin de la fenêtre. Il ne faut pas non plus qu'il néglige de donner aux reflets & aux ombres mêmes

le degré de force qui leur convient ; car il est connu que les objets de grandeur naturelle ne font pas moins un effet fort différent , suivant la lumière à laquelle ils sont exposés , que les petits tableaux de chevalet ; ainsi qu'il est facile de s'en convaincre. Il doit de même fixer son attention sur la partie de la perspective ; pour se mettre ensuite à exécuter , suivant la méthode de manier le pinceau que nous avons indiquée plus haut , en disposant avec intelligence & franchise les couleurs locales , & en les fondant ensemble avec la grande brosse ; ce qui le conduira à produire un bon ouvrage.

Afin de ne point laisser dans le doute ceux qui ne comprendroient pas bien ce que je veux dire par *manierement du pinceau* , & la manière de *fondre ensemble les couleurs* , je tâcherai de développer mes idées , autant qu'il me sera possible , par un exemple.

Supposons que votre objet demande que vous placiez à côté l'un de l'autre différentes couleurs , tels que le rouge , le bleu , le verd , le violet , &c. ; disposez les de même sur la toile , sans les fondre du tout l'une dans l'autre. Placez alors devant ces couleurs une feuille de corne , dont on se sert pour faire des lanternes , & vous verrez que toutes vos couleurs se fondront & s'uniront ensemble , de manière qu'on ne pourra plus distinguer la ligne qui les sépare : voilà ce qu'on entend par un pinceau moëlleux & fondu. Il en est de même quand on peint avec un pinceau gras & bien empâté ; car il est impossible d'être flou & moëlleux en se servant de couleurs maigres & seches sur un champ aride.

Pour peindre les objets en grand , il est nécessaire de

se servir de grands pinceaux & même de la brosse; & quoique la plupart des artistes penseront peut-être, que cette réflexion est inutile, en s'imaginant qu'il est naturel d'exécuter les grands ouvrages avec de grands outils; on voit néanmoins des peintres timides qui se servent de petits pinceaux usés pour de pareilles productions; de sorte qu'elles sont mal-propres & remplies de poils; défaut auquel leur œil s'accoutume tellement, qu'à la fin ils ne s'en apperçoivent même plus.

Il y a deux sortes de tableaux, qui demandent aussi à être traités d'une manière différente: les uns sont mobiles & peuvent changer de place: on s'en sert pour orner les murs des appartemens; les autres sont immobiles & fixés aux plafonds, ou bien fort haut, au-dessus de la vue. Quant aux tableaux placés dans les niches des galeries, je les range parmi ceux qui peuvent changer de local, à cause qu'ils sont à la portée de la main, de même que les portraits, qui tous doivent être exécutés d'une manière plus finie, vu qu'on les place tantôt plus haut, tantôt plus bas.

Si l'on me demandoit, s'il faut exécuter d'une manière également finie par-tout un tableau de quarante à cinquante pieds de hauteur, à compter depuis le pavé jusqu'au plafond? Je répondrois qu'on ne doit le bien finir que jusqu'à la hauteur où la main peut atteindre; que l'espace du milieu doit être peint d'une manière plus légère, & ainsi de suite d'une manière toujours moins terminée, à mesure qu'on approche davantage de l'extrémité d'en haut; en observant néanmoins que la partie supérieure paroisse avoir la même force & le même moëlleux que la

partie d'en bas. Car quoiqu'on sache que Jordans ait suivi une méthode contraire dans son grand tableau, représentant un char de triomphe, qu'on voit dans un salon de la Maison du bois, près de la Haie, il ne faut pas l'imiter en cela.

Il se présente ici une seconde difficulté, savoir, quand il s'agit de peindre dans la même pièce où est un tableau de cette grandeur, un autre plus petit, tel, par exemple, que d'une seule figure de grandeur naturelle : quel moyen faudra-t-il employer alors pour lui donner la même force & la même vigueur ?

Il est besoin de se rappeler que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs, & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie ; de sorte qu'on doit les disposer selon qu'il convient le mieux au sujet & à son emplacement, par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien les couleurs ; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même degré de force, proportion gardée, qu'au grand, exécuté d'une manière moins finie.

On ne peut pas y donner l'harmonie où le rapport exact avec des figures de grandeur naturelle, puisqu'on suppose que ce qu'on voit est plus petit que nature ; de sorte qu'en passant cette mesure on produiroit des monstres, puisqu'il n'y a point d'hommes de cette stature. Et en supposant qu'il y en eût, il faudroit alors en grossir toutes les parties, en faisant les pores plus grands, les cheveux plus épais, &c. Mais il en est tout autrement des plafonds, dont toutes les figures, pour ainsi dire, sont allégoriques.

Afin de rendre nos idées plus utiles aux jeunes artistes, nous allons parcourir toutes les parties de la méthode que nous croyons la plus propre pour bien exécuter un ouvrage, en commençant par le couler ou la première couche des couleurs.

CHAPITRE III.

Du couler, ou de la première couche des couleurs, & de la manière de l'exécuter avec facilité & sûreté.

LA meilleure méthode de faire le couler* & la plus sûre, selon moi, est de commencer par le fond du tableau, surtout si le paysage en fait la principale partie; puisque c'est d'après la clarté ou l'obscurité du ciel qu'il faut disposer toutes les autres parties, & régler toutes les teintes des objets: car la lumière de la ligne de terre & le ton de vigueur des figures doivent s'y rapporter. Si l'on commence d'une autre manière, on ne réussit que rarement bien.

Mais si ce sont les figures ou d'autres grands objets qui forment la principale partie du tableau, il vaut mieux alors commencer par l'endroit où doit être employé la

* Nous nous servons ici du terme *le couler*, qui, malgré qu'il se trouve dans les dictionnaires de peinture, ne semble pas généralement adopté par les artistes, mais qui nous a paru le plus propre à rendre l'idée de l'airelle. *Le couler*, suivant le sens de notre auteur, n'est point l'*esquisse* qui, comme on fait, est la première pensée d'un tableau jetée sur un carton ou panneau séparé; ni l'*ébauche* qui paroît un travail plus parfait que *le couler*, qui n'est absolument que la première teinte qu'on donne aux objets; quoique d'ailleurs ces mots peuvent être regardés comme synonymes.

plus grande force, soit sur la ligne de terre, soit sur le second plan; & ainsi de suite, de cette même façon, vers le lointain ou le fond du tableau.

Pour ne point faire un travail inutile, il faut avoir soin de bien observer la perspective aérienne, & que les couleurs & les teintes soient disposées de manière qu'en regardant le tableau à un certain éloignement, il y ait un parfait accord dans l'ensemble; en ne négligeant point non plus les fuites & les distances: de cette façon on trouvera une grande facilité dans l'exécution de l'ouvrage.

Plusieurs peintres s'écartent de la bonne route, parce qu'ils ignorent par quelle partie du tableau ils doivent commencer, & en ne suivant en cela que leur seul caprice. Par exemple, si leur idée tombe sur un vase d'or, c'est alors par-là qu'ils commencent leur travail; ensuite ils passent à une draperie bleue; puis à une draperie rouge, &c. D'autres choisissent d'abord le nud, qu'ils finissent entièrement, avant que de penser aux draperies, & ainsi de même pour tout le tableau, depuis le premier plan jusqu'au fond; ce qui fait que ces ouvrages, ainsi mal commencés, n'offrent qu'une incohérence qui embarrasse plus l'artiste que s'il n'avoit devant lui qu'une toile nue.

Il paroît sans doute étrange que ces artistes ne cherchent pas à se tirer de ce labyrinthe; mais que sert de leur indiquer leur erreur? ils sont tranquilles sur leur faire, & répondent, qu'après tout ils n'ont fait que le couler de leur ouvrage; qu'en le finissant ils suivront une autre manière, & qu'ils fortifieront alors ce qui à présent est trop foible. En attendant, l'ouvrage n'avance guère, & les difficultés qui se présentent leur ôtent le courage de le finir.

CHAPITRE IV.

De la manière de finir un tableau, & ce qu'il faut y observer.

ON ne peut révoquer en doute l'avantage qu'il y a à finir un tableau dans lequel la disposition, le coloris & l'entente générale ont été bien observés dans le couler ou la première couche des couleurs ; puisqu'on peut alors s'appliquer entièrement à la meilleure manière de terminer toutes les parties de l'ouvrage.

Pour faire ce travail avec fruit, il faut commencer par le fond, c'est-à-dire, le ciel ; pour continuer de même en avançant graduellement vers le premier plan. De cette manière on conserve un fond gras & humide pour y faire fondre les contours des objets ; ce qui est absolument impossible en suivant une autre méthode. Il en résulte encore un second avantage, qui n'est pas moins agréable qu'utile ; savoir, qu'on s'apperçoit des progrès qu'on fait, & que la disposition & la convenance des objets se présentent plutôt à l'œil ; ce qui, en flattant la vue, réveille le courage & l'amour du travail, à mesure qu'on avance : qualités nécessaires dans un peintre, pour le porter à exécuter de grandes choses ; tandis que ceux qui suivent une méthode contraire se trouvent arrêtés à chaque moment, & cela d'autant plus qu'ils approchent davantage de la fin ; ce qui les décourage, & les empêche

même quelquefois de mettre la dernière main à leurs ouvrages, où ils trouvent toujours quelque partie à retoucher, sans qu'il y ait jamais un bon ensemble. Voyons maintenant ce qu'il faut observer en retouchant un tableau.

[C H A P I T R E V.]

De la manière de retoucher un ouvrage.

L'EXPÉRIENCE & la réflexion apprendront au peintre avec quelle facilité il sera parvenu au point actuel, en suivant la manière que nous venons de lui indiquer, lorsqu'il verra qu'il aura donné à son ouvrage la perspective aérienne & les couleurs locales qui lui conviennent; que ses figures fuyent autant qu'il est nécessaire & qu'elles font l'effet requis pour le plan sur lequel elles sont placées: de sorte qu'il ne lui reste plus qu'à leur donner les rehauts & les plus fortes ombres.

Pour bien exécuter cela, il fera sortir son ouvrage en passant un vernis liquide, dans lequel il aura mêlé un peu d'huile blanche tenace, soit sur le tableau entier, ou sur une partie seulement, suivant qu'il croira pouvoir le finir avant que le vernis ne soit sec. Qu'il place alors ses lumières sur les parties les plus saillantes, en les fondant doucement & légèrement dans ce vernis liquide; & ainsi de même pour les parties les plus tendres
du

du nud & des draperies, & pour les teintes jaunes & chaudes des reflets de lumière : le tout selon la convenance de chaque chose.

Si par hasard, quelque partie du nud se trouvoit trop éclairée, mêlez alors à votre vernis un peu d'ocre clair, de vermillon, de rouge brun, de laque ou bien d'aspalthe, suivant que le coloris est tendre ou robuste, & passez-le légèrement sur la partie en question. Après quoi faites votre rehaut avec la couleur que vous jugerez nécessaire. On peut opérer de même pour ce qui regarde les draperies; & l'on doit se tenir assuré de bien réussir en suivant cette méthode, sans avoir à craindre que les couleurs emboivent.

CHAPITRE VI.

Du relief ou de la seconde teinte.

IL y a un grand nombre de peintres qui, malgré toutes les peines qu'ils se donnent, ne peuvent pas parvenir à se rendre propres certaines parties de leur art; ce qui les décourage, en voyant qu'après avoir pendant longtemps copié la nature, ils se trouvent encore fort loin du talent de quelques autres maîtres, dont les ouvrages sont plus beaux & plus agréables que ceux qu'ils peuvent produire; & quand même ils se remettent quelquefois au travail avec une nouvelle ardeur, dans l'espérance de mieux faire, ils retombent bientôt dans le dé-

couragement; ce qui vient de ce qu'ils ne suivent point de règles fixes, ou de ce qu'ils ont adopté une méthode vicieuse. Les vrais moyens de se former de bons principes, qui peuvent conduire à la perfection, c'est de ne jamais négliger d'étudier les chefs - d'œuvre des bons maîtres, & de chercher à découvrir les causes qui les ont déterminés dans l'exécution de leurs ouvrages. Leur amitié & leurs entretiens ne sont pas moins utiles pour parvenir à la connoissance des secrets de l'art. Car s'il arrive que nous découvrons quelque belle partie dans les productions d'un artiste, sans que nous puissions nous en rendre raison, il ne faut l'attribuer qu'à une paresse d'esprit qui ne nous permet pas d'approfondir les moyens que cet artiste a employés pour atteindre à cette perfection, & les causes qui l'ont engagé à les mettre en œuvre. Il en est ainsi, par exemple, de certains peintres que je connois, dont les conceptions & les compositions sont belles, mais qui pèchent dans l'exécution, sur-tout par les secondes teintes. Par *secondes teintes*, j'entends celles qu'on met sur les parties éclairées, près du contour, par le moyen desquelles les parties faillantes prennent du relief & se trouvent fondues dans le champ qui leur sert de fond. Il faut que le couler de ces teintes soit aussi pur & d'une couleur aussi belle que celui des parties éclairées même; & non d'une couleur sale ou rompue, qui ressembleroit trop à celle d'une partie ombrée; car comme cette seconde teinte est aussi éclairée par la lumière du jour, l'obscurité & les teintes grisâtres qu'elle demande ne peuvent y avoir lieu; puisque le relief ne consiste que dans une espèce de reflet ou de réjaillissement

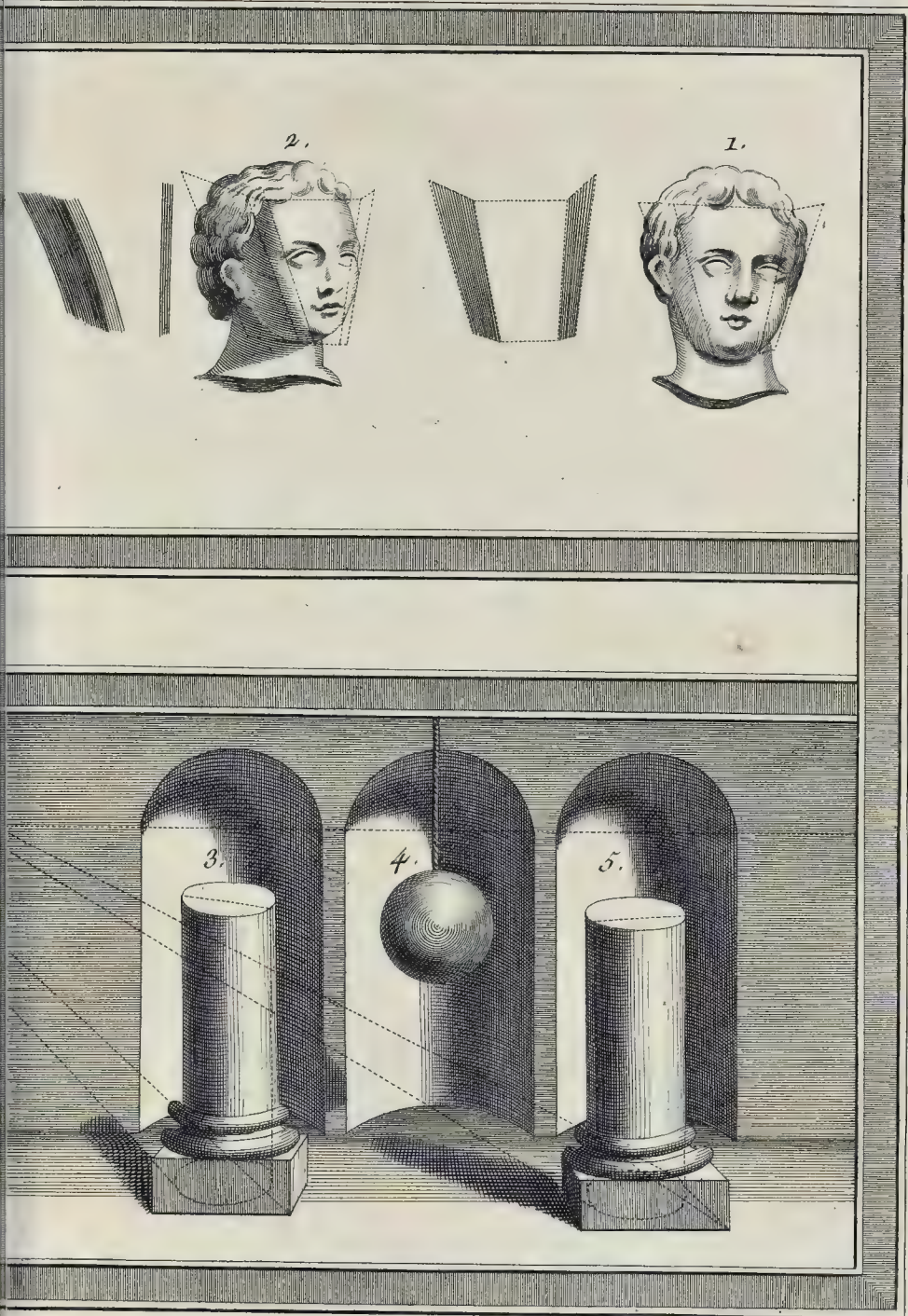
par ricochet de la lumière , qui se porte en arrière , ou une lumière qui tombe de côté , laquelle doit être plus ou moins bleuâtre , suivant que la teinte du nud l'exige ; car lorsque la chair est jaunâtre , la seconde teinte tirera sur le verdâtre ; si le nud est rouge , la seconde teinte sera violâtre ; & lorsque la chair est blanche , la seconde teinte tiendra de l'une & de l'autre , c'est-à-dire , du verd & du violet ; de sorte qu'il est facile de concevoir que cette seconde couleur doit être rompue avec du bleu pur , & non avec une couleur sale ou indécise ; car elle perdrait par-là la morbidesse nécessaire. Si l'on me demande de quelle manière il faut rendre ces parties plus sombres ? Je répondrai que c'est par la distance des objets que les couleurs locales deviennent plus vagues , & que c'est au corps diaphane & bleuâtre qui se trouve entre les objets éloignés & nos yeux , auquel on donne le nom d'air ambiant ou intermédiaire ; qu'il faut rompre par conséquent la seconde teinte avec du bleu pur , mais seulement en raison de la distance de l'objet ; c'est-à-dire , plus ou moins , selon que l'objet doit être plus distinct ou plus indécis : car ceci est une couleur qui ne produit , pour ainsi dire , aucune teinte , ou qui du moins , n'en produit qu'une très-foible. On doit suivre ce principe , non-seulement pour le nud , mais pour le paysage , pour les draperies , & , en un mot , pour tous les objets qui ont du relief & qui se trouvent à une distance quelconque de l'œil.

Il y a encore à cet égard une observation à faire , qui contribue beaucoup à la perfection de cette partie ; savoir , qu'il ne faut pas rendre cette teinte trop sombre

sur le relief; car un jour ouvert répand de la beauté & une certaine grandiosité sur les ouvrages de l'art, lorsqu'il n'y a qu'une foible différence entre le clair & la première ombre, qui doit être légère.

Malgré l'importance de ces principes, il y a cependant bien peu de peintres qui les jugent dignes de leur attention; ou qui, s'ils se donnent la peine de les mettre par hazard en pratique, ne les négligent ensuite bientôt: ainsi que le fit un artiste de ma connoissance, qui après avoir copié avec tout le soin possible jusqu'aux moindres demi-teintes & jusqu'aux ombres les plus légères d'un tableau du Poussin, retomba ensuite dans sa manière vicieuse, sans pouvoir s'en rendre compte à lui-même; ce qui étouffa en lui jusqu'au desir de bien faire.

Il y a même des peintres qui se laissent persuader que la seconde teinte du relief doit être totalement sombre, en disant que le grand Mignard a suivi cette méthode; ce que je nie cependant, quoique le célèbre Bossé prétende prouver, dans son *Peintre converti*, que Mignard a fait les secondes teintes sur les bords trop sombres. Au reste, cela ne veut pas dire qu'il faisoit le couler de cette teinte avec une couleur sale; mais donne seulement à entendre, qu'en raison que le fond étoit ou plus clair, ou plus sombre, Mignard faisoit aussi ses secondes teintes, en conséquence, plus sombres ou plus claires; & non pas qu'il se servoit pour cela de rouge, de jaune, de noir ou de quelqu'autre couleur, comme on a voulu le faire croire. D'ailleurs, on fait qu'il y a une grande différence entre une physionomie vue de face & qui offre sa rondeur entière, telle que la fig. 1 de la pl. V,

Bernard Oraxth.

& une autre dont on ne voit que le profil & qui ne présente que la moitié de sa rondeur, telle que la fig. 2 de la même planche; puisqué la seconde semble s'éloigner beaucoup plus, par le côté fuyant, que l'autre qu'on voit de face : ce qui étant bien observé, donne une grande grace à la tête; tandis qu'il n'y a plus d'ensemble quand on le néglige.

La plus grande difficulté que quelques peintres rencontrent ici, vient de ce que j'ai dit, qu'un tableau pour être beau doit avoir une lumière ouverte & de face. Ils pensent qu'il faut entendre par-là que les objets doivent être sans relief; d'où ils concluent, que puisqu'un ouvrage dont le jour est ouvert est le meilleur, ceux dont les objets fuyent & ont du relief, sont par conséquent mauvais : principes bien erronés, en vérité, puisqué l'expérience nous fait voir tous les jours le contraire dans les objets saillans; sur-tout lorsqu'ils ne sont point frappés directement par le soleil.

J'ai dit plus haut que le contour ou le trait extérieur doit être fondu dans les teintes des objets qui lui servent de fond, afin qu'en fuyant, par ce moyen, des parties saillantes, il n'avance pas autant qu'elles. Pour mieux prouver cette idée, je me servirai d'un exemple, en prenant la colonne fig. 5. pl. V, placée devant un fond qui est à moitié éclairé, & à moitié dans l'ombre; de manière que la partie éclairée de cette colonne se trouve contre le fond ombré, & la partie ombrée contre le fond éclairé. Il s'ensuit nécessairement que, pour avoir de la rondeur, l'ombre de cette colonne doit être éclairée sur son bord, pour fuir vers le fond blanc; car sans

cela elle ne formeroit qu'un demi-cercle. Il en est de même de l'ombre de l'autre côté, si ce n'est que la lumière y demeure plus pure & conserve sa propre teinte; vu que l'air intermédiaire ou ambiant en arrondit & fait fuir le contour ou trait extérieur, ainsi que dans l'ombre; la clarté se trouvant redoublée par celle du fond, qui lui communique plus ou moins de sa couleur.

Dans la crainte qu'on ne puisse pas bien saisir ce que je viens de dire, je vais produire un second exemple. Prenez une boule fig. 4. pl. V, que vous placerez contre un fond d'un beau jaune clair; & vous remarquerez, en vous tenant à quelque distance de cette boule, que le contour ou le trait extérieur se trouvera entièrement fondu dans ce fond jaune, sans que ce contour offre rien d'aigu ou de senti. Voilà pour ce qui est de la rondeur ou du relief des objets. Examinons maintenant ce qui en concerne la couleur.

Si la boule en question est bleue, les bords de l'arrondissement, contre le fond jaune, prendront une teinte verdâtre. Si la boule est violette, les bords en seront d'un rouge tirant sur le pourpre; mais si vous vous servez d'une boule jaune, les ombres en seront encore d'un jaune plus foncé, ainsi que nous l'avons déjà remarqué en parlant du nud. Cette boule n'offrira aucune différence par une surface, ou plus lisse, ou plus raboteuse & velue; si ce n'est à raison de la distance à laquelle elle se trouvera du fond jaune.

Si maintenant nous fixons nos regards sur la partie éclairée de cette boule, nous verrons que si la couleur de la boule est plus vigoureuse que celle du fond jaune,

la couleur de ce fond ne fera pas un grand effet sur nos yeux ; ce qui nous prouve que la superficie de la boule ne peut pas être détruite par une moindre puissance ; que par conséquent ce n'est que l'air ambiant qui donne alors de l'arrondissement au trait ou contour extérieur , & qui le fait fuir.

En supposant même le que fond soit plus sombre , & même entièrement noir , cette dégradation de la couleur , occasionnée par l'air , ne fera ni plus , ni moins grande ; mais la boule formera alors un contour plus senti , & paroîtra par conséquent moins ronde & moins fuyante.

Plusieurs artistes sont dans l'erreur , en s'imaginant que la demi-teinte qu'on place contre le contour du côté de la lumière , est la même que celle qu'on met entre le jour & l'ombre , & à laquelle on donne le nom de teinte vive ou teinte intermédiaire. Ils se trompent , dis-je , en cela ; puisque cette dernière est une teinte vierge , tandis que l'autre n'est qu'une demi-teinte ; car plus de la moitié en est mêlée d'ombré , & par conséquent d'un ton plus bleuâtre ; quoique quelques peintres lui donnent , du côté de la lumière , une autre teinte , qui ressemble plus à une ombre qu'à la couleur du nud. J'ai déjà fait voir plus haut le défaut de cette méthode. Mais lorsque le jour tombe directement de face , alors cette demi-teinte se trouve à moitié confondue avec la teinte vive ou intermédiaire ; ce qui n'a pas lieu dans le jour ordinaire , dont on sert en général pour la peinture.

On ne peut donc (quel nom qu'on veuille donner à cette teinte) la regarder comme une ombre , puisqu'elle est mêlée d'une lumière de reflet ou plutôt de ricochet.

Il arrive souvent que dans une composition quelques objets sont plus obscurs ou plus ronds sur les bords que les autres ; ce qui doit être ainsi , à cause qu'on voit plus du demi diamètre de la circonférence des premiers ; tandis que les derniers ne présentent à l'œil que le demi diamètre de cette circonférence , ou moins encore , à mesure qu'ils fuyent davantage de côté , en s'éloignant du point de vue. Car lorsque le point de vue se trouve au milieu du tableau , & que la lumière y tombe de la droite , un peu de face , les colonnes & les autres objets à la droite , seront alors chargés d'ombres plus larges , & ceux à la gauche , auront , au contraire , de plus grandes masses de lumière , ainsi que je le fais voir par les deux colonnes , fig. 3. & 5. de la planche V.

Lorsque plusieurs colonnes , disposées de chaque côté , à une égale distance du point de vue , se trouvent fendues à travers de leur centre , parallèlement avec l'horizon , il est certain que nous trouvant placés à la distance requise , cette fente paroîtra non-seulement du côté intérieur de la colonne , mais même au-delà du demi-diamètre de derrière , ainsi que je le fais voir dans la colonne fig. 5. Observons donc que tout ce qu'on voit au-delà de la moitié sur le côté éclairé , fuit encore bien davantage , & est par conséquent plus sombre que là où la lumière effleure la colonne.

Jetons maintenant les yeux sur la colonne à la droite , du côté de la lumière , de laquelle le demi-cercle ou le diamètre de devant offre une surface bien moins grande que celui de la colonne qui se trouve du côté de l'ombre , & donc par conséquent le contour ne peut pas s'arrondir

dir autant que celle de l'autre, parce que l'ombre qui s'y trouve derrière ne s'apperçoit pas; ce qui fait que le contour ne peut pas en être aussi sombre, à cause qu'on voit plus de la moitié du diamètre de la colonne à la gauche; tandis que celle à la droite offre à l'œil une surface bien moins grande.

Ceux qui voudront suivre les principes que j'indique ici, auront la satisfaction d'opérer avec beaucoup plus de certitude, & de commettre moins d'erreurs de perspective.

CHAPITRE VII.

De la Beauté.

COMME la Beauté est la principale & la plus noble partie de la peinture, elle fera aussi le premier objet de nos recherches; cependant je ne recapitulerai point ici tout ce qui a été dit & tout ce qu'on pourroit dire encore de sa puissance & de son prix; d'autant plus que l'expérience journalière nous en fournit assez d'exemples. Les plus sages parmi les anciens, & Platon même*, en ont parlé, pour ainsi dire, avec respect; & Caton a porté son

* Les sentimens de Platon & de tous ceux qui ont écrit sur la Beauté se trouvent indiqués & discutés dans le Tome I, pag. 83 & 156 & suivantes des Œuvres complètes de M. le Chevalier Mengs.

enthousiasme pour la Beauté, jusqu'à dire : « Que ce » n'est pas un moindre sacrilège de dégrader la Beauté, » que de violer & de profaner les temples des dieux ».

On ne peut cependant nier que la Beauté ne consiste que dans l'idée que notre esprit s'en forme ; de sorte qu'il est impossible, selon moi, d'en donner une définition exacte d'après un objet quelconque. Ce que nous pouvons en dire, avec le plus de certitude, c'est qu'il y a autant d'espèces de Beautés qu'il y a d'objets individuels dans lesquels nous en trouvons ; aussi fait-on que le proverbe dit, & avec raison : « Autant d'esprits, » autant de Beautés différentes ». Suivant Homère, Paris s'imaginait qu'Hélène, femme de Menelas, étoit la plus belle femme qui put exister. Apollon en croyoit autant de sa Daphné. Narcisse se regardoit lui-même comme le plus parfait modèle de Beauté. Les Perses avoient conçu une si haute idée des charmes de Stratonice, qu'ils rendoient un hommage divin à son image. Le col & la gorge de l'Athénienne Théodota étoient si beaux aux yeux de Socrate, qu'il en devint amoureux. Nous pourrions citer ici plusieurs autres exemples du pouvoir de la Beauté, sans que cela servit à nous faire mieux connoître ce qui constitue véritablement son essence, dont jusqu'à présent personne n'a donné une idée claire & fixe.

Chaque peuple, chaque individu même, pense que son choix à cet égard est le meilleur. Les Grecs, par exemple, aimoient un coloris rembruni, & les Latins préféroient les beautés blondes. Les Espagnols regardent les cheveux noirs comme les plus beaux, tandis que Allemands donnent la préférence aux cheveux châtains,

& ainsi du reste ; ce qui me confirme dans la pensée que la Beauté dépend beaucoup de notre imagination

Il y a au reste trois espèces de Beautés, savoir, la *commune*, celle *au-dessus de la commune* ou la *rare*, & la *parfaite*. J'appelle *Beauté commune*, celle qui dépend en grande partie de la mode & qui satisfait les esprits ordinaires ; la *Beauté rare* est celle dont l'esprit rassemble les différentes parties de plusieurs individus ; mais la *Beauté parfaite* est purement idéale, ainsi que je l'ai déjà remarqué plus haut.

Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu'il me sera possible, d'après plusieurs systèmes & principalement d'après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions.

Je dis donc que la Beauté d'une figure nue, soit d'homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionnés ; secondement, qu'ils aient un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

Le premier point demande que les membres soient d'un juste rapport entr'eux, suivant leur nature & leur destination ; que la tête & le visage aient une belle proportion & que les traits en soient réguliers & d'un bon ensemble. Que les mains & les doigts, ainsi que les pieds & les orteils se trouvent d'une longueur & d'une épaisseur convenables, de même que les autres parties du corps en général.

Par mouvement libre & aisé, j'entends que tous les membres, (& cela jusqu'aux moindres), se présentent sous leur plus bel aspect, & fassent leurs fonctions sans gêne

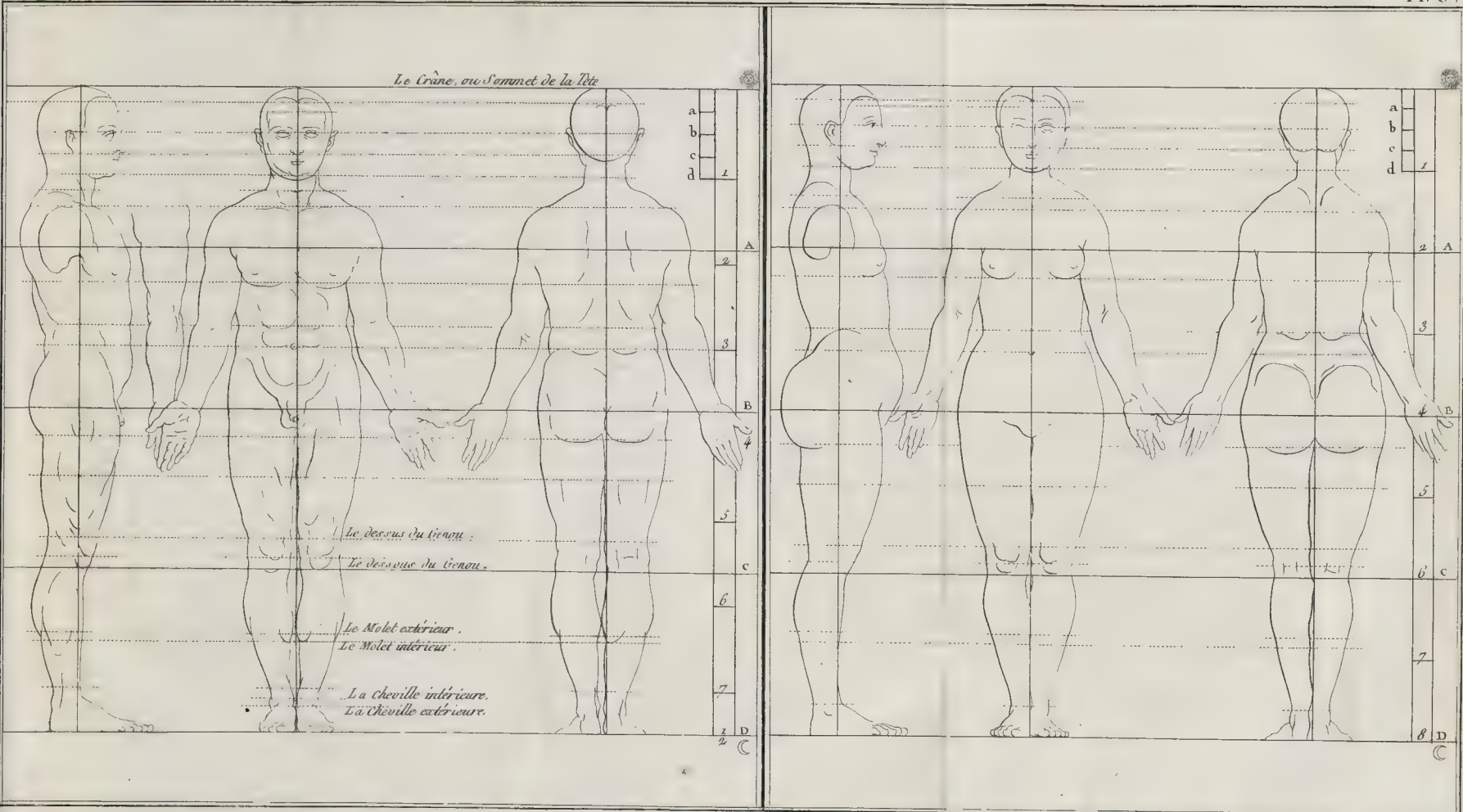
& de la manière la plus agréable, ainsi que j'en produirai quelques exemples dans la suite.

Quant au coloris, il ne doit être ni trop vif, ni trop pâle, mais tel qu'on le voit dans les personnes d'une belle peau & qui jouissent d'une parfaite santé. J'en parlerai aussi dans la suite.

Voilà donc les trois qualités nécessaires pour le Beau nud, que les poètes ont désignées sous le nom des trois Graces, & dont ils prétendent que Vénus Uranie étoit douée.

Afin de donner au jeune artiste une juste idée de la belle proportion des membres, je vais en mettre le rapport sous ses yeux, d'après la mesure que j'en ai faite sur un squelette, conformément aux principes du professeur Bidlo, dans le tems que je dessinois, d'après nature, les figures de son célèbre ouvrage sur l'anatomie.

Pour rendre cette comparaison plus facile, j'ai placé à côté des figures des deux sexes une échelle des dimensions. Pour en faire usage, tirez une ligne droite perpendiculaire, marquée par les figures du soleil & de la lune. Cette ligne fera de la longueur de votre figure. Divisez alors cette ligne perpendiculaire en quatre parties égales, que j'appelle grandes parties, désignées par les lettres A. B. C. D, qui passent dessous les aisselles, sur le membre viril, sur les genoux, & dessous la plante des pieds. Partagez ensuite de nouveau toute la longueur de votre figure en sept parties & demi égales, auxquelles je donne le nom de parties principales, marquées par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, $\frac{1}{2}$; dont la première comprend la tête. Je divise

Bernard Piccini

de même la tête en quatre parties égales, *a*, *b*, *c*, *d*; savoir, le front, les yeux, le nez & le menton, qui serviront à réduire toutes les autres parties en de plus petites, en partant du signe ϵ d'en bas, jusqu'à celui \odot , d'en haut; ce qui nous donnera la mesure de la

Longueur.

Dimensions des parties:

De la plante du pied <i>D</i> , jusqu'à la jointure du pied.	2.
De la jointure du pied jusqu'au mollet intérieur.	2 & un quart.
Du mollet intérieur au mollet extérieur.	un tiers.
Du mollet extérieur jusqu'au dessous de la rotule du genou.	3.
De dessous la rotule jusqu'au genou.	deux tiers.
Du genou jusqu'au dessus de la rotule.	trois quarts.
De la rotule jusqu'aux cuisses.	3.
Des cuisses jusqu'aux fesses.	2.
Des fesses jusqu'à <i>B</i> , ou le milieu du corps.	1 & un tiers.
Du milieu du corps ou <i>B</i> jusqu'au nombril.	3.
Du nombril jusqu'à la hanche.	1.
De la hanche jusques dessous la poitrine.	2.
De dessous la poitrine jusqu'aux aisselles.	1 & deux tiers.
De dessous les aisselles jusqu'à l'épaule.	2.
De l'épaule jusqu'à la nuque du col.	trois quarts.
De la nuque du col jusqu'au menton.	trois quarts.
Du menton jusqu'au nez.	1.
Du nez jusqu'aux yeux.	1.
Des yeux jusqu'au front.	1.

Du front jusqu'au sinciput. un tiers.
 De l'os sinciput jusqu'au crâne. trois quarts.

Largeur de la figure de l'homme prise de côté.

Dimentions des parties.

Le pied est long de. 4 & trois quarts
 La jointure du pied. 1 & un tiers.
 Le mollet. 2.
 Le dessous du genou. 2.
 Le dessus le genou. 2 & un quart.
 La cuisse. 3 & un tiers.
 L'extrémité des fesses. 3 & demi.
 Par-dessus le membre viril. 4 & un tiers.
 Par-dessus le nombril. 4.
 Par-dessus les hanches. 4.
 Dessous l'os sternum. 4 & un demi.
 Les aisselles. 5.
 Les épaules. 3.
 La nuque du col. 2 & un demi.
 La tête carrée.

Largeur des parties prises par-devant & par-derrrière.

Dimentions des parties.

Le pied à la cheville extérieure. 1.
 La jointure. 1.
 Le mollet intérieur. 1 & deux tiers.
 Le mollet extérieur. 2.
 Au-dessous du genou. 2.

Au-dessus du genou.	2.
Les cuisses.	2 & trois quarts.
L'extrémité des fesses.	2 & trois quarts.
Par-dessus le membre viril.	6.
Par-dessus le nombril.	5 & un tiers.
A la hanche.	5.
Dessous la poitrine.	5 & demi.
Par-dessus les aisselles.	8.
Par-dessus les épaules.	5 & un quart.
A la nuque du col.	2 & demi.
Au menton.	2.
Par-dessus le nez.	2 & deux tiers.
Au-dessus des yeux.	3 & un quart.
Au front.	3 & un quart.
A l'os sinciput.	2 & trois quarts.

Longueur de la figure de la femme.

Dimentions des parties.

De la plante du pied <i>D</i> , jusqu'à la jointure du pied.	1 & demi.
De la jointure du pied jusqu'au mollet intérieur.	3 & un tiers.
Du mollet intérieur jusqu'au mollet extérieur.	un demi.
Du mollet extérieur jusqu'au dessous de la rotule du genou.	3 & un quart.
De dessous la rotule du genou jusqu'au dessus du genou.	un demi.
De dessus le genou jusqu'au dessus de la rotule.	trois quarts.

De dessus la rotule jusqu'aux cuisses.	3.
Des cuisses jusqu'aux fesses.	2.
Des fesses jusqu'au milieu du corps.	1 & trois quarts.
Du milieu du corps jusqu'au nombril.	3.
Du nombril jusqu'à la hanche.	1.
De la hanche jusqu'au dessous de l'os sternum.	2 & demi.
De dessous l'os sternum jusqu'aux aisselles.	1 & demi.
Des aisselles jusqu'à l'épaule.	2.
De l'épaule jusqu'à la nuque du col.	un demi.
De la nuque du col jusqu'au menton.	1 & demi.
Du menton jusqu'au nez.	1 & un quart.
Du nez jusqu'aux yeux.	1.
Des yeux jusqu'au front.	1.
Du front jusqu'au sinciput.	un tiers.
De l'os sinciput jusqu'au crâne.	deux tiers.

Largeur de la figure de la femme, prise de côté.

Dimentions des parties:

Le pied est long de.	5.
La jointure du pied.	1 & un tiers.
Le mollet.	2 & un quart.
Le dessous du genou.	2 & un quart.
Le dessus du genou.	2 & trois quarts.
La cuisse.	4.
l'extrémité des fesses.	4 & un quart.
Le milieu ou la partie la plus charnue des fesses.	5 & deux tiers.

Par-dessus

Par-dessus le nombril.	4 & demi.
A la hanche.	4.
Au-dessous des seins.	4 & demi.
Par-dessus les aisselles.	4 & deux tiers.
Par-dessus les épaules.	3 & demi.
A la nuque du col.	2 & demi.
La tête carrée.	

Largeur de la figure de la femme, prise par - derrière & par-devant.

Dimentions des parties.

Le pied à la cheville extérieure.	1.
La jointure.	1.
Le mollet intérieur.	1 & un tiers.
Le mollet extérieur.	2.
Au-dessous du genou.	2.
Au-dessus du genou.	2 & un tiers.
La cuisse.	3 & un tiers.
L'extrémité des fesses.	3 & demi.
Le milieu du corps.	7 & un tiers.
Par-dessus le nombril.	6.
A la hanche.	4 & trois quarts.
Dessous les seins.	5 & un tiers.
Par-dessus les aisselles.	7 & deux tiers.
Par-dessus les épaules.	6 & un quart.
A la nuque du col.	5 & un tiers.
Au menton.	1 & trois quarts.
Dessous le nez.	2 & trois quarts.
Au-dessus des yeux.	3 & demi.
Au front.	3 & deux tiers.
A l'os sinciput	3 & demi.

Je suis persuadé que ceux qui suivront les dimensions que je viens d'indiquer, produiront toujours de belles figures; si d'ailleurs ils y observent un beau contour, & la grace qui se trouve dans les statues antiques.

Afin d'inspirer au jeune artiste le desir d'étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure 1, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude; ce qui consiste dans l'élévation & l'abaissement des épaules & des hanches, ainsi que dans leurs mouvemens, afin de leur donner le développement nécessaire, & un contraste raisonné, d'où résultent non-seulement des attitudes belles & nobles, mais encore un clair-obscur favorable, qui sert à donner la plus grande grace aux figures.

Cette règle doit absolument être observée dans tous les cas possibles, tant pour les corps animés que pour les cadavres mêmes; & dans tous les caractères & situations à donner. Il est même impossible qu'aucune attitude puisse être belle, ou qu'il y ait de mouvement agréable, s'il n'est point rendu d'une manière naturelle, & si l'on n'y trouve point les trois qualités dont nous venons de parler; savoir, un contour élégant & noble, un contraste bien raisonné & gracieux, avec un beau coloris; en observant sur-tout de donner à chaque figure le caractère qui lui convient.

Si l'on trouvoit étrange que je prétende qu'un corps inanimé doit avoir une attitude gracieuse & un bon ton de coloris; tandis qu'on dit communément qu'un corps

mort n'a ni couleur, ni mouvement; je prie qu'on se rappelle que je parle d'une figure produite par l'art, & non de la nature même; c'est-à-dire, qu'il faut disposer son modèle de manière qu'il se présente sous l'aspect le plus favorable, en montrant la tête de face, la poitrine de côté, la hanche relevée, une jambe repliée vers le corps & l'autre étendue, avec les bras posés de même dans une situation contrastée: c'est ce qu'on appelle alors une attitude pittoresque, qui produira une belle figure si elle est d'ailleurs bien exécutée, suivant la convenance du sujet.

Quant au coloris, il ne faut pas qu'il ressemble à du bois, ni à de la brique; mais il doit avoir le ton qui convient à la chair d'un corps que l'ame a abandonné.

Peut-être me dira-t-on que comme la vie de l'homme offre trois âges ou époques différens, savoir, la jeunesse, l'âge mur & la vieillesse, & que par conséquent les mouvemens & le coloris de chaque âge doivent être calculés sur des principes différens, il est fort difficile d'y choisir ce qui est le plus parfait?

Je répondrai à cette objection, qu'il faut sans doute que chaque âge soit rendu de la manière la plus parfaite qu'il est possible, & en même-tems la plus convenable; que le corps d'un jeune homme, par exemple, doit se reconnoître par un contour modéré & élégant, par la plénitude & la morbidesse des chairs, ainsi que par un coloris frais & agréable; que l'homme d'un âge fait a les contours plus sentis, la chair plus ferme & plus nerveuse, avec un coloris plus rembruni & moins vif; que la vieillesse fait perdre la chair & paroître les os, desèche

la peau , qui devient rude & rêche , & rend tous les mouvemens du corps pénibles & lents. Cependant chaque âge offre quelque chose de remarquable , de sorte qu'on peut dire également : un joli enfant , un bel adolescent , un homme bien fait & svelte ou robuste , un vieillard frais & dispos , &c.

Si, en feuilletant le *Recueil des Statues* publié par Perrier, vous y prenez le Ganymède pour l'adolescence , l'Antinoüs ou l'Apollon pour le second âge , & le vieux Faune pour le troisième , vous trouverez que toutes ces figures sont d'une beauté parfaite dans leur genre ; que votre imagination y ajoute ensuite un beau coloris , suivant la convenance de chaque individu , & je suis certain que vous produirez les plus belles figures possibles , & qui feront l'admiration de tous ceux qui les verront.

Quoique la beauté d'une figure consiste dans la bonne proportion des membres & dans le juste rapport entr'eux , suivant l'attitude que demande la passion dont elle est actuellement animée , cette figure ne fera néanmoins pas parfaite , si elle n'est point éclairée d'une manière convenable & belle.

On remarque quelquefois qu'un jour mal ménagé dégrade les objets & les rend désagréables ; de sorte même qu'ils font un effet tout-à-fait contraire à celui qu'on en attendoit , sans qu'on puisse cependant s'en rendre compte ; ce qu'il faut attribuer uniquement à un défaut du clair-obscur. Un jour trop foible , par exemple , rend froide & inanimée une figure qui doit être mue par une forte passion ; de même qu'une lumière trop directe & trop vive , rend dur & désagréable un objet gracieux.

Il est donc essentiel de chercher à éviter ces défauts en commençant un ouvrage. Prenons pour exemple les sujets suivans sur lesquels portent ces réflexions ; savoir, la mort de César assassiné dans le sénat de Rome, ou la mort de Caton ; & d'un autre côté, les épousailles de Stratonice & d'Antiochus, ou la reine de Saba qui, avec sa suite, se rend chez Salomon.

Remarquez maintenant avec soin les différentes passions que vous avez à représenter dans chaque sujet.

Dans les deux premiers on voit une violente agitation, & des mouvemens vifs & impétueux, mêlés de terreur & de confusion ; tandis que dans les deux autres il n'y a que beauté, mouvemens gracieux, & une majestueuse tranquillité.

En partant de ces observations, on conviendra, je pense, que les premiers tableaux doivent être éclairés par un jour ferré, dur & tranchant, & les derniers par un jour ouvert, doux & agréable ; car on fait que le clair-obscur a des qualités qui lui sont propres, & qui contribuent à l'effet général ; de manière qu'en suivant une méthode contraire, on peut dire qu'il en résultera une confusion agréable, ou une grace rude & confuse.

J'en conclus donc qu'une figure quoique bien proportionnée, d'une belle attitude avec des mouvemens faciles & gracieux, ne peut point être parfaite sans un bon coloris & un clair-obscur bien entendu.

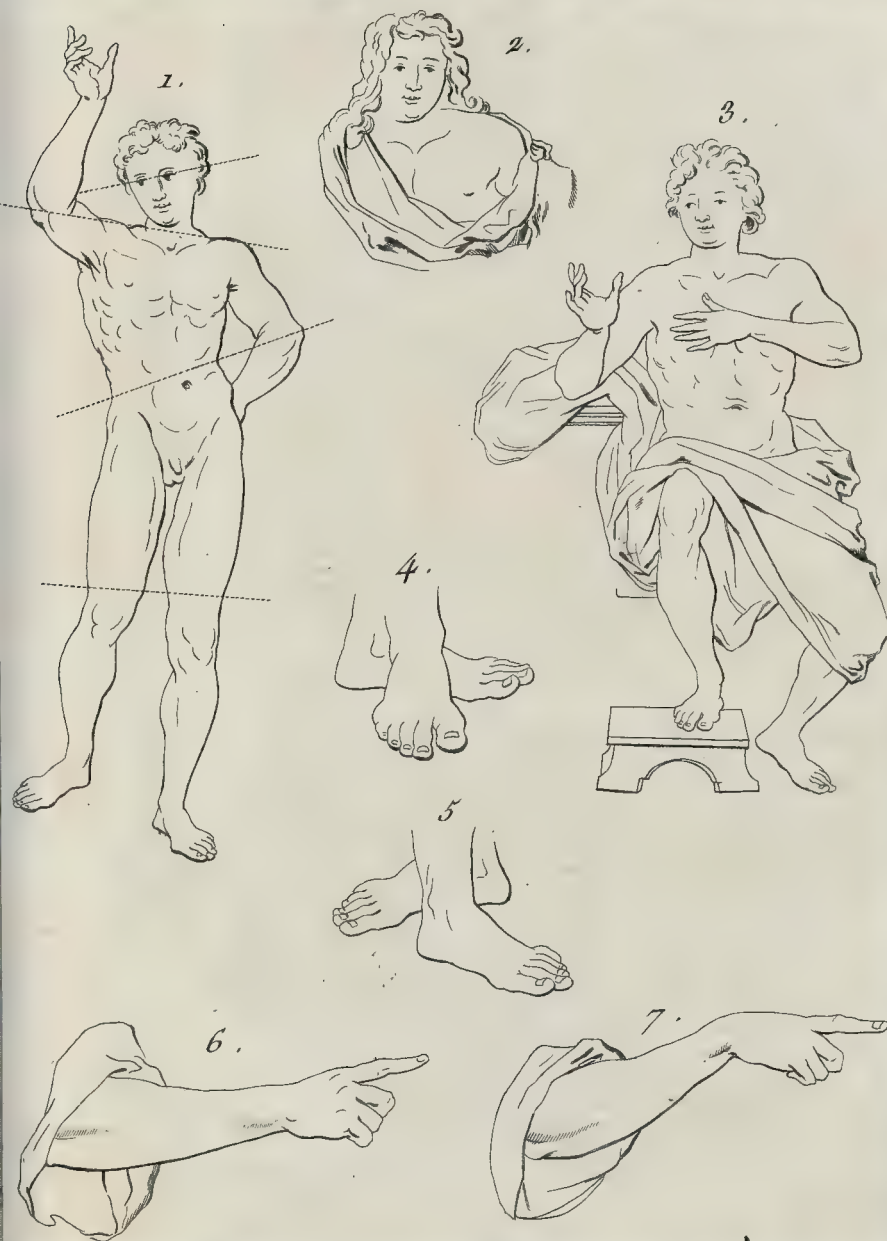
CHAPITRE VIII.

Du mouvement des membres.

EXAMINONS maintenant la seconde partie nécessaire pour constituer la beauté; savoir, le mouvement des membres.

Cette partie dépend principalement de la position contrastée qu'on donne aux membres du corps, & de la manière dont on dispose le clair-obscur; ce qui concourt ensemble à produire des figures pleines de mouvement & de vie. Pour parvenir à animer ainsi les personnages qu'on veut mettre sur la toile, il faut sur-tout penser à leur donner l'attitude la plus convenable & la plus gracieuse qu'il soit possible, par un certain développement du corps; en faisant voir, par exemple, la tête de face, le corps un peu tourné de côté ou de biais, & les jambes de nouveau par-devant; comme on peut le remarquer dans la figure 1 de la planche VII.

La seconde observation a pour objet le contraste dans le penchement ou l'inclination du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Par exemple: une épaule élevée & l'autre baissée, & ainsi de même pour les hanches, les genoux & les pieds, comme nous le représente la même figure 1, dont l'épaule droite est élevée, la hanche droite baissée, & le genoux ou pied de nouveau élevé; tandis que le

côté gauche se trouve dans une position exactement contraire.

La troisième observation concerne la position des bras & des jambes; c'est-à-dire, qu'il faut faire porter en avant le bras droit & la jambe gauche, pour faire jeter en arrière le bras gauche & la jambe droite.

Mais ce mouvement redouble lorsque l'épaule droite faillit en avant, car alors la tête & le bas du corps doivent se porter de même en avant, ainsi qu'on peut le voir encore dans la figure 1. Lorsque la poitrine s'élève, la tête doit se pencher; tandis qu'il faut donner une position droite à la tête, quand la poitrine s'affaisse: voyez la figure 2, pl. VII.

C'est toujours par-dessus l'épaule la plus haute qu'il faut que la tête penche, ainsi que l'indique la figure 1. Lorsque le corps se trouve dans une position droite, les pieds forment toujours un rectangle; c'est-à-dire, que le talon de l'un se trouve placé contre la cheville intérieure de l'autre: voyez les figures 4 & 5, de la pl. VII.

Il faut que les mains se trouvent toujours dans une position contrastée. Si, par exemple, on voit la paume de l'une, il faudra montrer le revers de l'autre; & si l'une est penchée, l'autre doit se trouver droite. Lorsque l'avant-bras se voit en raccourci, il faut que l'humérus en soit droit; de même, quand la cuisse est vu en raccourci, la jambe doit se tenir dans une position droite, ainsi que l'indique la figure 3 de la planche VII.

Il en est à-peu-près de même des jambes comme des bras; car la cuisse représente ici l'humérus, & le tibia

tient lieu de l'avant-bras. S'il arrive que l'humérus d'un bras porte le long du corps, il faut alors que la cuisse du même côté y fasse contraste; & ainsi de même de tous les autres membres. Mais lorsque le bras droit se trouve en l'air, & que le gauche est plus bas, il est nécessaire que les genoux ou les pieds soient dans une position contraire. Quand la hanche est renflée, le haut du corps s'enfonce dans la partie d'en bas; il en est de même de la tête, lorsqu'on hausse les épaules.

Il faut sur-tout avoir soin que la main & le bras n'avancent pas sur une ligne droite; ainsi qu'on en voit un mauvais & un bon exemple dans les figures 6 & 7 de la planche VII.

La croix de la tête ne doit jamais se trouver dans une position perpendiculaire avec celle du corps, soit de face ou de profil; de même qu'il faut que celle du haut du corps soit dans une position différente de celle du bas du corps.

C'est dans ces mouvemens que consiste, selon moi, la beauté de l'attitude du corps.

Quant aux autres mouvemens, on peut les réduire à trois principaux; savoir, ceux de la tête, ceux des mains & des pieds, & ceux du corps même.

La tête a quatre espèces de mouvemens; c'est-à-dire, qu'elle est inclinée vers la poitrine, jetée en arrière dans la nuque du col, ou penchée vers l'une ou l'autre épaule. Il en est de même des mouvemens des pieds & des mains.

Les bras & les jambes n'ont qu'un seul mouvement à opérer; savoir, les uns au coude, & les autres au genou; le bras en avant, & la jambe en arrière.

Le

Le corps peut opérer trois mouvemens : il se replie en avant sur lui-même, & se penche sur les deux côtés.

Outre les mouvemens des membres dont je viens de parler, il y en a quatre autres espèces ; savoir, les mouvemens simples, les actifs, les passifs ou passionnés, & les violens.

Les mouvemens simples sont ceux que fait l'homme quand il marche, en posant un pied devant l'autre ; lorsqu'il porte la main à la bouche, pour boire ou pour manger ; quand il tourne la tête, &c. ; mouvemens qui sont aussi naturels aux enfans qu'à l'homme fait.

Les mouvemens actifs consistent à porter, à tirer, à pousser, à frapper, à grimper, &c. ; & ils se font avec connoissance de cause. Il n'y en a qu'une partie qui soient propres aux enfans.

Les mouvemens passifs ou passionnés doivent leur origine aux passions qui agitent le cœur ; savoir, l'amour, la haine, la colère, la tristesse, la joie, l'envie, le mépris, &c. Quoique la plupart de ces passions agissent intérieurement, il se font néanmoins reconnoître dans certaines petites parties du corps, tels que les yeux, le nez, la bouche, les doigts, les orteils.

Les mouvemens violens proviennent de la peur, de la crainte, du désespoir, de la folie, de la rage, &c., & de tout ce qui agit d'une manière violente & spontanée sur les sens de la vue & de l'ouïe, tels qu'un coup de tonnerre ou d'une arme à feu, l'apparition d'un monstre ou d'une vision étrange ; par lesquels les nerfs se crispent ou se relâchent subitement, & qui affectent l'homme à tout âge.

Il est impossible de bien exprimer les passions dont je viens de parler, si l'on n'observe pas la disposition indiquée des différens membres du corps, quoiqu'à la vérité, on puisse, à la rigueur, exécuter plusieurs actions sans prendre exactement les attitudes que j'ai prescrites. Mais mon idée est de faire connoître les affections de l'ame par les mouvemens du corps, dont chaque membre doit concourir à l'expression qu'on veut rendre, suivant la convenance du sujet qu'on traite.

CHAPITRE IX.

Des mouvemens passionnés & violens.

IL est nécessaire, avant tout, de remarquer ici, qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de bien exprimer les fortes passions par le moyen des mouvemens du corps, à cause de l'analogie qu'il y a entre les unes & les autres, soit au commencement ou à la fin de la passion; car il arrive souvent qu'un état de l'ame ou de l'esprit tient médiatement à un autre. C'est ainsi, par exemple, que la colère conduit à la rage; la tristesse à l'apathie, le désespoir à la folie; & il en est de même de toutes les émotions violentes de l'ame & de toutes les fortes douleurs du corps, qui donnent des mouvemens convulsifs aux membres, & en altèrent les formes, en crispant ou en relâchant les nerfs, & en contractant les

muscles. Tel est, par exemple, l'effet que produit un sentiment vif de douleur, qui, quoiqu'il fasse mouvoir violemment certains muscles du visage & d'autres parties du corps, ne peut cependant être rendu d'une manière assez sensible pour être bien reconnue, si l'on n'y joint point quelque chose qui indique la cause de cette situation de l'âme ou du corps. C'est ainsi qu'on représentera, entr'autres, Pirame blessé à mort par un poignard; Euridice & Hespérie piquées par un serpent; Procris tuée par un javelot; le Centaure Nessus blessé par une flèche; Hyppolite entraîné par ses chevaux; & plusieurs autres sujets semblables, dont il faut faire connoître la cause par quelque attribut ou objet symbolique, tels que ceux que je viens d'indiquer dans les sujets allegués; en ayant soin, en même tems, de faire remarquer, autant qu'il est possible, la blessure qui a causé la mort du personnage qu'on représente. Nessus, par exemple, a été tué par une flèche qui lui fut tirée dans le dos; c'est au talon qu'Euridice & Hespérie furent piquées par un serpent. Voilà ce qu'un bon maître doit toujours observer; & dans la crainte qu'on n'ait pas assez bien saisi mon idée, je vais m'expliquer mieux par le tableau suivant.

Tableau de la mort d'Hespérie.

Hespérie, fille du fleuve Cébrène, fuyant Esaque, fils de Priam, qui l'aimoit, fut piquée par un serpent, & tomba morte de cette blessure.

Cette jeune & belle vierge que vous voyez étendue morte sur l'herbe, au milieu du tableau, est la malheureuse Hespérie, entourée de quelques nymphes qui pleurent son sort. Son pere, appuyé contre les ruines d'un édifice, est plongé dans une douleur mortelle, & se refuse aux consolations de quelques autres dieux de fleuves qui l'accompagnent.

Le vêtement d'Hespérie est léger; son sein est découvert; sa chevelure dorée couvre négligemment ses belles épaules; sa robe rehaussée laisse voir sa cuisse d'ivoire, sur laquelle est un peu de sang de sa blessure; un petit amour, qui est couché à côté d'Hespérie, montre la plaie envenimée, & paroît repousser une petite fille qui veut lever la robe, & qui, en se baissant, contemple la blessure. Une autre jeune nymphe, qui tient une houffine à la main, montre à la première un serpent étendu mort sur le devant du tableau, que quelques amours viennent de tuer à coups de pierre & de bâton, & qu'ils sont occupés à frapper encore. Un, entr'autres, lui tient le pied sur le corps immédiatement derrière la tête, ce qui lui fait ouvrir la gueule; tandis qu'un autre, effrayé de ce spectacle, s'enfuit, ce qui fait rire un troisième.

A la droite du tableau il y a un bois, & sur le troisième plan on voit s'élever quelques saules & d'autres arbres qui se plaisent sur le bord de l'eau. Derrière ces arbres, en travers du tableau, coule une rivière qui descend de la gauche, & dans laquelle flottent des roseaux & d'autres plantes fleuviatiles. Sur le bord de la rivière on voit quelques urnes, dont il y en a de ren-

versées, & d'autres à moitié couchées dans l'eau. Il y a aussi le tronc d'un saule cassé par le milieu.

Quelques voiles des nymphes & des amas de feuilles de joncs & de roseau sont dispersés çà & là. Plusieurs satyres, & dryades sortent du bois, tenant à la main des pommes de pin & des torches faites du bois de ce même arbre. Les uns crient & font une grande rumeur; les autres contemplent le corps de la malheureuse Hespérie, ou fixent leurs regards sur le serpent qui a causé sa mort. La plupart ont la tête ceinte de pampres sauvages ou de feuilles de chêne, & le corps de quelques-uns est couvert de peaux de bouc ou de cerf.

A la gauche du tableau on apperçoit, dans le lointain, un fort grand rocher, dont le sommet est très-incliné; & à la même hauteur, au milieu du site, paroît Thétis, qui dirige son char vers la cime du rocher, pour sauver Esaque qui vient de s'en précipiter dans la mer, où on le voit déjà changé en plongeon, posé, avec le bout de ses ailes, sur les vagues, la poitrine tournée vers le ciel & la tête jetée en arrière dans le col; comme s'il vouloit se plaindre aux dieux de son triste sort.

Des curieux précipitent leurs pas vers le rocher, les bras étendus & poussant de grands cris; ce qui fait tourner la tête à d'autres placés sur les premiers plans, qui de la main montrent vers la mer, pour faire entendre que l'infortuné Esaque a déjà rempli sa destinée.

Je ne doute point que ceux qui ont lu cette fable, n'en reconnoissent sur le champ le sujet, en voyant ce tableau, & n'en distinguent facilement toutes les parties, ainsi

que l'ensemble. J'ose même croire que ceux qui ignorent absolument cette aventure, sauront dire du moins quelles passions agitent les différens personnages du tableau, & quel doit avoir été l'idée du peintre.

Mais reprenons notre sujet, pour examiner les différens mouvemens des figures.

Il est certain & hors de doute, que toute figure tranquille, tant d'homme que de femme, pour avoir une attitude belle & pittoresque, ne doit porter le corps que sur une seule jambe; position qui occasionne un renflement dans l'une des hanches. Les jambes ne peuvent être écartées l'une de l'autre que de la longueur d'un pied.

En marchant la hanche ne peut pas se renfler, ou du moins fort peu, & la poitrine doit former une perpendiculaire avec la jambe, sur laquelle porte le corps. Si c'est la jambe droite qui porte en avant, il faut que la jambe gauche se trouve en arrière, pour servir à pousser le corps en avant; & pendant ce tems-là le bras ou le coude doit se jeter en arrière, tandis que le bras droit ou la main du même côté se porte en avant, ainsi que la tête, qui ne doit tourner ni à droite, ni à gauche.

Le poids du corps d'une personne qui court, porte totalement sur la jambe avancée, avec la poitrine penchée en avant, la tête dans la nuque du col, & un pied en l'air.

Celui qui grimpe a la tête jetée dans la nuque du col, & la poitrine tournée vers le ciel. Si c'est le bras gauche qui est en haut, le bras droit se trouvera étendu embarrassé en bas; tandis, qu'au contraire, la jambe

droite sera posée en haut sur le point d'appui, & la jambe gauche en bas ; le corps penchera vers le côté de la jambe qui fert dans ce moment de force mouvante, sans qu'il y ait un renflement remarquables dans les hanches.

La position de ceux qui poussent, est différente de ceux qui tirent, ainsi que de ceux qui portent. On ne peut porter dans les mains un certain poids que du côté où il y a renflement dans la hanche ; tandis qu'on ne peut, au contraire, tirer d'en haut à soi un pesant fardeau, qu'avec la main du côté de laquelle la hanche rentre en dedans. La tête penche toujours du côté de l'épaule la plus élevée.

Il y a encore deux autres espèces d'attitudes qui ne sont pas moins à observer que celles dont j'ai déjà parlé ; savoir, celles des personnes qui prient & qui dorment. Je ne veux point parler ici de ceux qui sont couchés de nuit dans un lit ; mais seulement de ceux qui dorment quelquefois de jour, ainsi que cela arrive aux vieillards que le grand âge accable, ou à ceux qu'un travail de corps ou d'esprit oblige à prendre du repos. Quoiqu'on ne puisse pas appliquer proprement au sommeil le nom de mouvement, puisque c'est plutôt un épuisement ou une suspension causée par le trop d'action, j'ai cru cependant devoir en faire mention ici.

CHAPITRE X.

Du Coloris du nud.

APRES avoir examiné attentivement ce qui concerne le coloris des figures nues, j'ai trouvé que cette partie offre tant de choses intéressantes à dire, qu'il n'est pas possible de tout renfermer dans un seul chapitre; je vais donc discuter seulement ici ce que cette matière présente de plus essentiel & de plus intéressant, pour parler de ce que je suis obligé d'omettre, lorsque le sujet le demandera, ou quand l'occasion s'en présentera.

Ayant donc déjà traité des deux principales parties qui concourent à la beauté du corps humain, nous allons passer à la troisième & dernière, en prenant, autant qu'il sera possible, la nature pour modèle.

La diversité du coloris ou de la carnation est considérable, & l'on pourroit même dire que chaque individu a une différente teinte de coloris. Je me bornerai donc ici à parler de celui des trois différens états, dans lesquels le corps de l'homme peut se trouver; c'est-à-dire, de l'état de santé, lorsqu'il est affligé de maladie, & après la mort, que j'appliquerai à trois différens sujets, savoir, aux enfans, à l'homme & à la femme.

Dans l'état de santé le coloris des enfans est vermeil & frais; celui de l'homme est vif & animé, & celui de la femme blanc & tendre.

Dans

Dans l'état de maladie le coloris des enfans est d'un blanc jaunâtre; celui de l'homme d'un blanc fauve ou plombé, & celui de la femme est d'un blanc pâle, c'est-à-dire d'un blanc de lait, ou d'un blanc jaunâtre.

Après la mort, l'enfant est violâtre; l'homme, d'une teinte plus grisâtre ou plus plombée, mais tirant plus ou moins sur le jaune; la femme a à-peu-près le même ton que l'enfant, mais cependant plus beau, à cause que sa peau, est en général, plus blanche. La raison de ces différentes teintes est facile à comprendre, puisque l'enfant qui a beaucoup de sang, & dont l'épiderme est fort mince, doit naturellement avoir une carnation vermeille & fort colorée; tandis que l'homme, qui a la peau plus jaune & plus épaisse, & dont le sang est moins abondant & moins atténué, est nécessairement d'un coloris plus grisâtre. La femme, ayant une peau blanche & lisse, doit paroître encore un peu vermeille après la mort.

Il est d'autant plus nécessaire de bien observer ce que je viens de dire, que c'est par ces mêmes causes que les parties tendrement ombrées de l'enfant sont d'une teinte plus violâtre; tandis que chez l'homme cette teinte est grisâtre, & bleuâtre chez la femme, où elle tire néanmoins plus sur le verd que sur le violet.

Les couleurs mêmes & leur mélange nous convaincront de cette vérité; car si l'on rompt du bleu avec du rouge, il en résulte une teinte violâtre, qui appartient aux enfans; tandis que le bleu, le rouge & le jaune, mêlés ensemble, produisent une teinte grisâtre, qui est propre à l'homme; & que le blanc jaunâtre, rompu avec un peu

de rouge & de bleu , donne une teinte verdâtre , qui convient à la femme.

Pour parvenir à un bon coloris pour les trois sujets indiqués , prenez pour l'enfant , du blanc & du vermillon , ce qui produira une teinte vermeille & sanguine ; pour l'homme , servez-vous de même de ces deux couleurs , en y mêlant un peu d'ocre jaune , ce qui rendra la teinte plus vigoureuse & plus chaude ; enfin , pour la femme , il faut faire usage de blanc , de très-peu de vermillon , & d'un peu d'ocre jaune. Pour parvenir maintenant (sans travailler au hasard) à connoître quelle doit être la morbidesse de ces trois sujets , suivant le ton qui leur convient , suivez cette méthode : Lorsque vos figures nues seront finies , à la morbidesse près , de la manière que je viens de le dire , vous prendrez un peu d'outremer ou de bleu de saffre , sans le rompre avec du blanc , que vous coucherez légèrement avec un pinceau fort doux sur les parties les plus tendres , où vous le fondrez ; ce qui fera que ces parties tendres produiront des teintes particulières & convenables à chaque sujet. Mais ceci ne regarde que le coloris dans l'état de santé ; nous parlerons , dans la suite , de celui qui convient à l'état de maladie , & après que l'ame a quitté le corps.

Je ne puis me passer de montrer ici mon étonnement des idées singulières & erronées de plusieurs peintres sur le coloris. Ils cherchent à parvenir aux secrets de l'art avant de connoître la nature , & se donnent beaucoup de peines pour ne faire aucun progrès. On les entend sans cesse parler du coloris de tel & tel maître , en se

récriant sur la fraîcheur & sur les teintes sanguines de l'un ; sur le ton brillant & vigoureux de l'autre ; sans néanmoins pouvoir se rendre raison de rien à eux-mêmes , & désespérant même de trouver jamais les couleurs que les bons maîtres ont employées. Mais s'ils sont si éloignés de pouvoir saisir la manière des grands artistes , comment parviendront-ils donc à comprendre la nature ? Cependant ne vaut-il pas infiniment mieux étudier l'original qu'une copie ? Si le Titien & le Giorgone ont eu un coloris admirable , tâchons de suivre leur méthode en étudiant la nature , qui a été leur seul guide , sans qu'ils aient cherché à copier d'autres maîtres. Et quoique la nature soit dans quelques parties moins parfaite que l'art , ce n'est certainement pas dans celle du coloris , dans laquelle il faut donc tâcher de l'imiter ; car tout ce qui , dans cette partie , n'est pas d'accord avec la nature , ne peut être regardé ni comme bon , ni comme vrai , quelque charme qu'il puisse d'ailleurs avoir pour l'œil. Quelle n'est donc pas la folie des peintres qui prétendent embellir la nature dans la partie du coloris , tandis qu'elle y est inimitable ?

Les jeunes artistes se laissent aller à un autre défaut , en voulant tout de suite imiter la nature ; tandis qu'il est absolument nécessaire qu'ils sachent avant tout bien copier les ouvrages d'un bon maître ; & ce n'est que lorsqu'ils ont acquis ce talent , qu'il est tems de songer à se servir de la nature. Il faut qu'ils connoissent premièrement l'emploi de toutes les couleurs ; sans quoi il leur sera impossible de jamais rendre la vérité ; car il est plus facile de copier une chose dans laquelle la disposition

des couleurs est indiquée, que celle où il n'y a aucune couleur, & dont on ne peut pas reconnoître la trame, s'il est permis de se servir de cette expression.

Qu'on ne se flatte donc point, je le répète, de trouver le vrai & le beau coloris sans le chercher dans la nature même; ce qui est d'autant plus essentiel, que c'est dans cette partie que consiste la plus grande beauté de la peinture; sur tout par la variété des teintes vermeilles, bleuâtres & jaunâtres dans les sujets de différens âges & de différens tempéramens; variété qu'on ne peut trouver dans un modèle académique, le soir à la lumière artificielle, mais qu'il faut y chercher à la clarté du jour.

Afin de faciliter au jeune artiste la connoissance du coloris, je vais indiquer, dans le chapitre suivant, quelques couleurs dont on doit se servir pour faire le couler, ainsi que pour finir & donner les dernières touches à une figure nue; non que je prétende qu'il doive se borner à cette méthode, mais seulement dans l'intention de lui servir de guide dans ses recherches; car les peintres de différens pays emploient, comme on fait, différentes couleurs pour leur coloris; ce qui aussi revient au même, pourvu qu'ils atteignent leur but, qui doit toujours être de rendre la nature. Je laisse donc à chacun la liberté d'opérer de la manière qu'il jugera la meilleure, & de ne prendre de ce que je vais dire que ce qui pourra lui être utile.

CHAPITRE XI.

Des couleurs, de leur emploi & du coloris des deux sexes.

DANS la figure d'une femme blanche & potelée, il faut se servir, pour le couler ou l'ébauche, de blanc & de rouge brun; & pour la finir on prend du blanc avec un peu de vermillon.

Pour un adolescent on emploie les mêmes couleurs, dans lesquelles on mêle un peu d'ocre claire.

La figure d'un soldat demande du rouge brun avec très-peu de blanc pour le couler; pour la finir on se sert des mêmes couleurs que pour les autres figures.

La figure d'un habitant de la campagne, hâlé par le soleil, demande du rouge brun, de l'ombre & du blanc pour l'ébauche; & de l'ocre claire & du blanc pour la finir.

Pour la figure d'un malade employez du blanc avec un peu de vermillon ou de rouge brun pour le couler; & pour la finir servez-vous d'ocre claire & de blanc, sans y donner la moindre teinte vermeille.

Après avoir employé ce procédé il faut mettre la dernière main^e à l'ouvrage. Lorsque vous voudrez donner les dernières touches à une figure, faites-la sortir en y passant un léger vernis, dans lequel vous aurez mêlé

un peu d'ocre claire; & placez ensuite vos rehauts, que vous fondrez dans votre vernis, de la manière que vous le jugerez le plus convenable. Mais si c'est la figure d'un enfant que vous avez entre les mains, mêlez alors un peu de vermillon dans votre vernis; & pour une figure de femme vous prendrez un peu moins d'ocre claire que pour celle de l'homme.

Il est sur-tout essentiel d'observer que la teinte bleuâtre, qui produit la morbidité, ne se donne point dans le couler, ni dans l'exécution même, mais en faisant les rehauts: en les fondant dans le vernis encore humide, non avec du gris, ni avec du blanc rompu avec du bleu, mais avec de l'outremer ou du bleu de saffre pur & gras, qu'on appliquera légèrement avec un pinceau fort doux, ainsi que je l'ai déjà dit dans le précédent chapitre, & que je ne rappelle ici qu'à cause de l'importance de ce procédé. Il en est de même des reflets de lumière, de quelle force & de quelle teinte qu'ils puissent être, comme je le dirai plus au long dans la suite.

On ne trouve dans le nud que trois sortes de teintes; savoir, les clairs, les demi-teintes & les ombres. La teinte sanguine du corps se divise de même en trois espèces. Les trois premières doivent être composées d'une seule couleur pure, tant dans les ombres que dans les jours. Mais je ne parle point ici des derniers coups de force pour les ombres & les rehauts, qu'on ne place qu'en retouchant l'ouvrage.

Pour le couler d'un cadavre on se sert d'ocre brune & de blanc; & de blanc avec de l'ocre claire pour le

finir; après avoir auparavant passé sur le couler une légère couche de laque plus ou moins forte, selon que la figure représente un sujet jeune ou vieux, d'une nature noble ou commune; en observant de donner des teintes grisâtres & violâtres aux doigts & aux orteils, ainsi qu'aux autres petites parties du corps & du visage, qui dans une personne vivante sont vermeilles & rouges.

Si l'on me demande pourquoi je spécifie expressément l'ocre claire, le vermillon & le rouge brun pour faire le coloris de tel ou tel sujet, & ne me contente point de dire simplement qu'il faut prendre du rouge & du blanc, ou du jaune & du blanc? Je ferai observer qu'il y a une grande différence entre tel & tel rouge. Prenez, par exemple, du vermillon & du blanc, & du rouge brun & du blanc, & vous verrez combien ces mélanges différeront entr'eux en force & en beauté. Il en est de même du jaune qui offre de grandes disparités dans le coloris des trois espèces de nud, ainsi que dans ses teintes.

Je ne prétends pas néanmoins qu'on s'en tienne uniquement aux couleurs que je viens de nommer; & je ne dis ceci que pour faire mieux comprendre mon idée.

Si l'on préfère de donner la teinte bleuâtre de la morbidesse, en même tems que les autres, en peignant la figure, on le peut; mais il arrive presque toujours que lorsque le tableau est fini, ces teintes paroissent y former des taches. D'ailleurs cette manière d'opérer causera plus de peine; parce que les couleurs sont trop épaisses, ce qui empêche qu'on ne puisse bien les fondre; de sorte qu'on est obligé de reprendre, dans un autre tems, son ouvrage; ce qui en dégrade nécessairement la beauté.

Avant de finir ce chapitre, il faut que j'expose encore

une question qui se présente souvent, & à laquelle je vais satisfaire le mieux qu'il me sera possible; la voici: d'où vient que plusieurs jeunes artistes adoptent & prennent une autre manière que celle de leurs maîtres, & laquelle est souvent beaucoup plus vicieuse?

Je réponds: que pour ce qui regarde la manière différente que le disciple adopte, il faut en attribuer autant la faute au maître qu'à l'élève; car il arrive fréquemment que le meilleur peintre enseigne fort mal son art, & se borne à faire copier indifféremment à son élève les ouvrages de plusieurs maîtres, tant anciens que modernes, dont l'exécution est tout-à-fait différente, & quelquefois contraire à la sienne même. Tandis que de leur côté les jeunes artistes se contentent de la ressemblance apparente des choses, qu'ils trouvent la plupart du tems à force de tourmenter les couleurs. Il n'est donc pas étrange qu'ils pèchent contre toutes les règles de l'art, aussi-tôt qu'ils ont quitté leurs maîtres. Si le maître a une manière heurtée ou léchée, ils la chargeront encore, ou tomberont dans un style froid & inanimé. Si son coloris est vigoureux & chaud, le leur sera ardent; & ainsi de même de toutes les autres parties.

Pour ce qui est d'une exécution plus vicieuse, cela dépend principalement des élèves, parce que le plus souvent ils fixent leur esprit sur une seule partie en particulier, sans prendre garde que l'art consiste dans la réunion de toutes les parties en général. Celui-ci, par exemple, préfère le nud, celui-là les draperies, tandis qu'un troisième ne cherche qu'à bien rendre les accessoires: chacun suivant son goût ou son caprice.

CHAPITRE

C H A P I T R E X I I .

De la Beauté du Coloris.

AUTANT un tableau dont le coloris est frais & beau charme & attache l'œil, autant celui où cette partie est mal exécutée nous déplaît & nous révolte même. Il est donc nécessaire que nous fassions quelques observations sur une matière aussi importante; d'autant plus que la plupart des jeunes artistes négligent, pour ainsi dire, volontairement cette partie, en fixant leur attention à suivre la manière du maître dont ils ont fait choix, soit que cette manière soit bonne ou mauvaise. On peut néanmoins quelquefois aussi attribuer ce défaut à la crainte qu'ils ont de faire plus mal, en adoptant une autre méthode que celle qu'ils pratiquent.

Comme c'est par un jour pur & vif que tous les objets colorés paroissent brillans & beaux, on ne peut douter que plus les couleurs locales de ces objets sont rompues & dégradées par les reflets & les ombres, moins elles seront vives & belles.

Plusieurs maîtres célèbres se sont singulièrement trompés dans cette partie, tels, par exemple, que Rubens, parmi les peintres Flamands; Rembrant & Liévens, parmi les Hollandois; pour ne pas parler de plusieurs autres qui ont adopté leur manière: les uns, en voulant faire

la nature trop belle, sont tombés dans une grossière bigarure; les autres, en cherchant la morbidesse de la chair, ne sont parvenus qu'à la rendre molle & flasque; deux défauts également condamnables, qu'il faut par conséquent éviter avec le même soin.

La prudence nous prescrit de ne point sortir de certaines bornes dans tout ce que nous faisons. Il faut donc qu'un habile peintre observe les règles d'un bon coloris, tant pour les figures nues, que pour les draperies & les autres objets qu'il veut mettre sur la toile.

Cependant j'ai quelquefois été surpris de voir avec quelle peine certains maîtres ont cherché un contraste de coloris dans les figures d'hommes & de femmes qu'ils avoient à représenter, en faisant le coloris des premiers fort animé, ardent, enflâmé même; & celui des personnes du sexe, au contraire, fort blanc & fort tendre, & quelquefois d'un ton blaffard; sans considérer si la situation actuelle de leurs personnages permettoit de leur donner ces teintes, & sans faire aucune différence entre les figures des divinités & celles des hommes, ou entre la nature noble & héroïque & la nature commune & grossière; ce qui, selon moi, est un grand défaut. On ne peut donc nier que s'il y a du mérite à avoir un beau coloris, il y en a davantage encore à donner à chaque chose le ton de couleur qui lui est propre; car il y a une grande différence entre les couleurs locales des objets placés sur le premier plan, & celles des objets qui sont sur le second & sur le troisième plans, à cause de la plus grande masse d'air ambiant ou de corpuscules éclairés qui se trouve entre ces objets & l'œil, à mesure de la distance où ils sont de nous.

LE GRAND LIVRE DES PEINTRES.

LIVRE II.

DE LA COMPOSITION,

Ou de la manière de disposer les objets d'un tableau.

CHAPITRE PREMIER.

*Des connoissances nécessaires au Peintre pour bien composer
un sujet que son esprit a conçu.*

POUR donner une idée plus claire de ce que nous avons
à dire sur la partie de la composition, nous allons d'abord
remarquer quelles sont les qualités que doit posséder

l'artiste pour y bien réussir, & sans lesquelles il ne pourra jamais parvenir à un certain degré de perfection.

Il faut, avant tout, qu'il ait une bonne mémoire, bien exercée, afin de pouvoir considérer sous ses différens aspects le sujet qu'il veut traiter, pour retenir ensuite ce qu'il aura jugé le plus convenable.

Sa main doit obéir avec prestesse & facilité, pour jeter tout-de-suite sur le papier ce que son esprit lui aura dicté, avant que la mémoire ne lui en échappe.

Quoique ces qualités se trouvent souvent réunies, l'artiste ne pourra néanmoins en tirer l'avantage requis, qu'autant qu'il dirigera ses opérations avec sagesse. Et plus le sujet qu'on se propose de traiter est important, moins il faut en différer l'exécution; car il arrive souvent que ce que nous avons conçu le plus facilement, nous échappe avec le plus de rapidité de la mémoire; & quand même on est assez heureux de se le rappeler, ce n'est jamais d'une manière aussi complète que lors de la première impression. Cet oubli nous sera donc plus ou moins désagréable, suivant l'importance que nous attachons à la chose; mais c'est sur-tout aux personnes dont la mémoire est foible, que cette perte d'idées est la plus sensible. C'est à eux aussi qu'on peut appliquer l'allégorie d'un homme qui, des deux bras, veut saisir la fumée d'un bucher, avec cette devise : *qui trop embrasse mal étreint.*

Combien de fois n'éprouvons nous pas qu'en voulant concevoir & examiner une chose, nous nous trouvons distraits malgré nous; de sorte que nos idées se confondent, sans que nous en sachions la cause. Le meilleur moyen pour prévenir ce désagrément, c'est de se retirer

dans un lieu tranquille , muni de papier & de crayons ; & après qu'on aura arrêté la grandeur du champ que doit remplir la composition qu'on se propose de mettre sur la toile , on commencera par en indiquer les plans & par fixer le point de vue , quelque soit le site qu'on ait à représenter , tels que paysage , palais , jardin , grotte , &c. Ensuite on recueillera ses esprits pour examiner le sujet qu'on projette d'exécuter , ainsi que la manière la plus convenable de le disposer , de même que de grouper les principaux personnages ; ce qu'il faut indiquer sur le champ , comme aussi leur grandeur , non par des figures , mais par de simples traits , sur le premier & le second plans ; & ainsi de suite , suivant le rang des personnages. Quant aux accessoires , on ne fera que les indiquer par des points jusqu'à ce qu'on mette ensemble la composition ; car lorsque les principaux objets sont bien placés , les autres suivent d'eux-mêmes la disposition générale.

Ce travail étant , fini on le reprendra pour examiner avec soin ce qu'on aura fait , en commençant de nouveau par les principales figures , & en considérant quelle est la passion qui doit les faire agir ; dans quelle attitude il faut les placer , si elles volent , courent , marchent ou sont tranquilles ; comment elles sont éclairées ; de quelle manière elles doivent contraster entr'elles , & se détacher les unes des autres. On tracera tout cela sur un autre morceau de papier ; & si l'on avoit oublié quelque partie dans la première esquisse , ce ne sera que peu de chose ; car la première idée produit , en général , tout ce qui est nécessaire , sans que la mémoire reste chargée ou fatiguée. Après quoi l'on recommencera , avec un nouveau

courage, à examiner quelles figures doivent rester nues ; quelles autres ont besoin d'être drapées ; ce qui demande un caractère noble ou commun ; pour passer ensuite à la disposition des couleurs locales & à leur harmonie : de cette manière , on parviendra à terminer l'ouvrage avec une grande facilité sans se fatiguer la mémoire.

Je pense en avoir dit assez sur la composition en général ; nous allons maintenant en examiner chaque partie en particulier.

CHAPITRE II.

De la Composition.

RIEN ne m'étonne davantage que de voir que du grand nombre de sujets que nous offre l'Ecriture sainte on en ait jusqu'à présent mis si peu sur la toile ; & que de quatre cents représentations qu'on vient d'en publier en gravures, il n'y en ait , pour ainsi dire , point qu'on n'eut déjà exécutées de la même manière , en laissant dans l'oubli les sujets qu'on n'a pas encore traités , comme s'ils n'étoient pas propres à la composition. Il en est de même des Œuvres d'Ovide , d'Homère , de Virgile & d'autres écrivains , qui nous présentent une infinité de sujets qui n'ont pas encore été exécutés.

Cette négligence des artistes ne peut être attribuée qu'à leur ignorance & à leur paresse , qui doivent na-

turellement borner leurs idées & les empêcher de faire les recherches nécessaires pour faire de nouveaux progrès : vices qui ne peuvent être vaincus que par une constante application.

Si l'on ne peut douter que les peintres de l'antiquité aient choisi les plus beaux sujets de l'histoire pour leur travail ; ce seroit néanmoins une erreur de croire que cela leur a fait rejeter tous les autres. Ce ne seroit pas moins se tromper que de penser qu'il ne reste plus rien de nouveau, ni de bon à faire : cette idée étoufferoit nécessairement le génie, & nous empêcheroit de tendre à la perfection. D'ailleurs les sujets les moins pittoresques & les moins expressifs, sont quelquefois susceptibles de la plus riche composition & des plus beaux accessoires ; de sorte qu'on ne peut pas dire que nous manquons de matière.

Mais il en est d'un grand nombre d'artistes comme de certains animaux qui tous suivent aveuglément un conducteur de leur espèce ; s'imaginant qu'ils en ont fait assez lorsqu'entre leurs compositions & celles de leurs prédécesseurs ils mettent cette différence, qu'ils représentent assis les figures que d'autres ont mises debout, ou en chargeant leurs ouvrages d'accessoires inutiles. Mais un vrai artiste est animé par de plus nobles idées, & cherche à parvenir à la perfection en, inventant des choses nouvelles.

Quelles sont les merveilles que produisent ces plagiaires ? rien, si ce n'est qu'ils cherchent à nuire à leurs prédécesseurs, & à les faire soupçonner d'ignorance & de défaut de génie, en paroissant vouloir les corriger dans

l'attitude des figures, ainsi que dans le jet des draperies & dans le choix des couleurs locales. Mais c'est vainement qu'ils se fatiguent le corps & l'esprit : les premiers inventeurs conserveront toujours le rang qui leur est dû ; tandis que leurs misérables copistes resteront dans un éternel oubli.

Les vrais artistes, ainsi que je l'ai déjà dit, cherchent à égaler les plus grands maîtres & à partager leur gloire ; & comme il faut que le poète tende à s'élever au rang d'Homère, & le philosophe à celui d'Aristote, le peintre doit de même tâcher d'atteindre au talent de Raphaël, & le sculpteur à celui de Michel Ange. Mais il n'y a que de grands efforts & un noble enthousiasme qui puissent vaincre les difficultés que présente l'art.

J'ai cru devoir faire ces réflexions préliminaires, afin de ne plus interrompre nos recherches sur une matière aussi importante.

CHAPITRE III.

De la Composition des sujets d'histoire.

CE que nous allons dire de la composition servira, en général, de base fondamentale à cet ouvrage ; puisqu'il est impossible de devenir un grand maître sans en être bien pénétré. Ces principes doivent être observés dans toutes les parties de l'art, tant dans le groupement des figures

figures & la disposition des couleurs locales, 'que dans le choix du clair-obscur, jusques dans chaque figure en particulier. Je tâcherai donc de m'expliquer d'une manière claire & concise, sans rappeler ici ce qui a été dit dans le premier chapitre, auquel je renvoie le Lecteur.

Lorsqu'on voudra mettre sur la toile un sujet d'histoire, ou une allégorie, ou enfin un sujet quelconque, on commencera par en faire une esquisse légère, en indiquant seulement les principaux objets; quand même personne ne pourroit saisir l'idée de cette esquisse que celui qui veut la mettre en usage.

Après quoi on lira avec attention l'historien qui a le mieux écrit sur le sujet qu'on veut traiter, afin de le bien comprendre & de l'imprimer dans la mémoire, en indiquant tout de suite sur l'esquisse ce qu'on pourroit y avoir oublié.

Reprenant ensuite cette esquisse, on remarquera dans quelle contrée, ainsi que dans quelle saison de l'année & dans quelle partie du jour doit se passer l'action; si elle demande une lumière ouverte ou une lumière serrée, & si le site en doit être riche ou commun. Mais ce qu'il faut sur-tout observer, c'est l'endroit où doivent être placées les principales figures, suivant la convenance du sujet.

Voilà pour ce qui regarde le sujet en général. Ensuite il est nécessaire de le bien considérer sous ses différens aspects, & quels sont les incidens qu'on peut y introduire, dont l'exécution ou la fin doit toujours occuper le premier plan du tableau, tandis que le commencement

de l'action ne peut être placé que dans le 'lointain', ou sur le second plan : de manière que l'objet principal se présente le premier à la vue. Indiquez tout cela exactement sur votre esquisse ; & relisez , s'il le faut , vingt fois votre auteur.

Après quoi, un jour, de grand matin, lorsque votre esprit est encore libre de toutes autres pensées , rappelez-vous votre sujet , & imaginez-vous de vous trouver à la place des personnages que vous avez à représenter , depuis le premier jusqu'au dernier : que votre imagination vous conduise même jusques sur les lieux où s'est passé la scène que vous allez retracer ; cela facilitera beaucoup votre travail.

En suivant cette méthode vous trouverez bientôt vos figures placées & groupées selon la convenance du sujet ; ce que vous aurez soin d'indiquer sur le champ par des traits , dans lesquels on ne doit avoir d'autre motif que la disposition générale du sujet. Désignez même chaque figure par le nom du personnage qu'elle représente , afin que votre mémoire ne vous trompe point , & pour que vous puissiez mieux fixer votre attention sur le caractère que vous devez lui donner.

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que de la composition en général ; nous allons maintenant passer à chaque partie en particulier , en considérant où & de quelle manière chaque objet doit être placé , & à quelle hauteur doit être fixé l'horizon du tableau. Mettez ensuite votre principale figure , autant qu'il est possible , au milieu du site , & sur quelque éminence. Déterminez votre point de vue , ainsi que le côté d'où doit tomber la lu-

mière, & si ce sera celle du soleil ou celle du jour ordinaire. Disposez alors vos autres figures, en les groupant ensemble en nombres différens, selon que vous le jugerez le plus convenable. Nous nous étendrons davantage sur la manière de grouper les figures dans un chapitre particulier.

Afin de me rendre plus intelligible pour ceux qui pourroient n'avoir pas bien saisi mes idées, je vais m'expliquer par un exemple, en commençant par le premier plan du tableau. Je dis donc que c'est sur la ligne de terre qu'il faut placer l'action ou les figures principales, dont le coloris doit être le plus brillant, & sur lesquelles doit tomber la plus forte masse de lumière. Ensuite on mettra un peu plus bas les objets moins importans, dont les couleurs locales doivent être moins décidées & le clair-obscur plus vague. Il faut que le second plan soit dans l'ombre, ou occupé par des objets sombres; & sur le troisième, qui se trouvera de nouveau éclairé, on mettra les objets qui demandent le moins d'intérêt, en observant toujours de placer de grandes figures derrière de petites, & de petits objets derrière de grands; ainsi que d'opposer de grandes lumières à de fortes ombres. Et si cette opposition ne peut se faire par les ombres seules, on emploiera pour cet effet des couleurs sombres, ainsi que nous l'expliquerons dans un autre chapitre.

Cela étant ainsi mis ensemble dans votre esquisse, faites-en une seconde sur un autre morceau de papier. Dessinez alors tout ce qui est nud d'après nature, & ce qui est drapé d'après le mannequin (en prenant une figure après l'autre) d'une manière aussi finie qu'il est possible; &

exposez chaque partie de telle façon à la lumière, qu'elle ne reçoive pas plus d'ombre que ne le demande votre sujet en général. Il faut aussi que votre modèle & votre mannequin soient placés à la même hauteur du point de vue que votre esquisse.

Ayez soin sur-tout d'exprimer de la manière la plus naturelle les passions qui occupent vos figures, & les mouvemens qui doivent en résulter. Je vais indiquer pour cela un moyen facile.

Formez vous-même, devant une glace, les mouvemens & prenez les attitudes que vous voulez donner à vos figures, en vous imaginant d'être agité par la passion que demande votre sujet, telle que la peur, par exemple. Remarquez alors dans quelle attitude vous vous trouvez; quelle est la situation de vos bras, quel est votre air de tête, & ce que font vos jambes; enfin, dans quel pli se trouve votre corps. Faites de tout cela, sur le champ, un croquis, en tenant note des remarques que peut vous suggérer votre sujet, sans vous arrêter, pour le moment, aux proportions, mais seulement à la position de chaque membre. Disposez ensuite votre mannequin d'après votre croquis, & de la manière que l'exige votre composition; en cherchant son plus bel aspect, de même que le meilleur jour & les ombres les plus favorables: le tout, suivant la convenance du sujet. Si c'est une figure drapée dont vous êtes occupé, cherchez le plus beau jet de l'étoffe & la plus belle disposition des plis, suivant le rang du personnage que vous avez à représenter, & l'attitude dans laquelle il doit se trouver, pour le copier avec le plus grand soin sur un papier.

bleuâtre, ou de quelqu'autre couleur; en ne laissant que le nud, que vous dessinerez, ainsi que nous l'avons dit, d'après nature, pour ensuite vous servir de ce modèle, lorsque vous commencerez à exécuter votre tableau. On peut suivre cette méthode pour toutes les passions de l'ame, comme nous le remarquerons dans le sixième chapitre de ce livre.

Tout cela étant fini, dessinez votre composition entière, suivant votre dernière esquisse, sur la toile ou sur le panneau que vous voulez employer, & chaque figure en particulier, d'après vos seconds dessins, ou d'après le modèle. Pour ce qui est des accessoires ou ornemens, nous en parlerons dans un autre chapitre.

C H A P I T R E I V.

De l'usage qu'on peut faire des gravures, des figures académiques & des modèles, dans la composition d'un tableau.

L'ABUS qu'on fait de l'usage des gravures & des dessins des grands maîtres, pour la composition, est considérable; plusieurs artistes même se sont tellement accoutumés à cette méthode, qu'ils ne peuvent rien produire sans ce secours. On les voit, au moindre ouvrage qu'ils veulent faire, jeter sur un table leurs dessins, leurs gravures, & leurs figures académiques, dont ils prennent une tête, un bras, une jambe, une draperie, &c.; parties

qu'ils agencent ensuite ensemble, tant bien que mal. Mais à qui appartient l'honneur de pareils ouvrages ? Sera-ce au Poussin, par exemple, dont on aura pillé les compositions, ou au plagiaire qui aura commis ce vol ? Si chacun réclamoit de ces sortes de productions ce qu'on lui a pris, il en feroit de l'auteur comme de l'âne de Cumanisse, dont parle Erasme, qui, s'étant couvert d'une peau de lion, croyoit se faire passer pour ce roi des animaux, mais que ses oreilles firent bientôt reconnoître, & qui se vit exposé à la risée de tout le monde.

Loin donc d'être utile, cette méthode ne peut qu'être préjudiciable aux artistes qui la mettent en pratique. Ils négligent la nature, & tous les principes de l'art, sans lesquels il est impossible de faire quelques progrès dans la composition; tandis qu'en suivant une route contraire, il leur seroit facile de servir eux-mêmes de modèles à d'autres.

Le seul usage qu'on doive faire des gravures & des dessins, & qui, pour ainsi dire, paroît indispensable, est celui que nous avons indiqué dans le chapitre précédent; savoir, qu'après avoir tracé l'esquisse de l'ouvrage qu'on veut faire, on examine ce que les grands maîtres ont pensé sur ce sujet, & de quelle manière ils l'ont exécuté, afin d'acquérir des idées nouvelles & solides; après quoi on remarquera l'élégance des attitudes de leurs figures, la beauté de leurs airs de tête & les effets de leur clair-obscur. Si vous y trouvez quelque chose qui puisse servir à votre composition, cherchez-le dans la nature, pour ce qui est du nud, & dans votre mannequin, pour ce qui tient à la draperie. Servez-vous sur-tout des

études académiques que vous avez dessinées vous-même, & principalement de celles que vous aurez faites en particulier, de préférence à celles de l'académie, que tout le monde possède comme vous. N'exécutez jamais deux fois la même composition, à moins qu'on ne vous le demande. Il y a cependant des choses qu'on peut employer plusieurs fois, & qu'on peut même prendre dans les ouvrages des autres; tels, par exemple, que des arbres, des masses de rocher, des tombeaux, des fontaines, des vases, des statues, des ruines, toutes les espèces d'architecture & d'ornemens. Mais lorsque cette imitation est poussée plus loin, elle est fort préjudiciable, en ce qu'on s'accoutume à ne plus rien produire que d'après les idées d'autrui.

Les dessins & les gravures servent à deux fins; savoir, à récréer notre vue & à enrichir notre esprit d'idées belles & agréables, quand on se propose d'exécuter quelque ouvrage. Leur utilité est donc fort grande, ainsi que nous croyons l'avoir démontré dans notre livre du Dessin.

C H A P I T R E V.

De la vraisemblance & de l'effet pittoresque dans les compositions d'un grand & d'un petit nombre de figures.

LA vraisemblance, qui, par les organes de la vue, agit si puissamment sur notre esprit & sur notre imagination, doit principalement être observée dans la disposition & dans l'exécution du sujet, ainsi que dans les trois parties qui constituent la beauté dont nous avons déjà parlé. On doit donc non-seulement garder cette convenance dans le sujet en général, mais encore dans chaque partie en particulier, en rejetant avec soin tout ce qui peut y être contraire.

Il faut par conséquent commencer par considérer ce qui compose le sujet : si ce sont des personnages d'une nature supérieure, héroïque, ou commune; ou si ces différentes espèces se trouvent confondues ensemble. Ces caractères doivent être imprimés dans les traits, ainsi que dans les attitudes des figures, & jusques dans la disposition & les couleurs des draperies. Les bambochades mêmes demandent à être exécutées dans le goût qui leur convient, tant pour les draperies, que pour les attitudes, les mouvemens, les couleurs locales, &c.; & si le sujet offre quelque chose de gracieux, il faut aussi le traiter d'une manière qui y soit analogue.

Si

Si l'on observe bien tout ce que nous venons de dire les idées se présenteront d'une manière naturelle & vraie. Il faut de plus avoir soin de donner une plus grande beauté aux personnages d'une nature supérieure & de charger davantage ceux d'une nature commune ; en faisant d'ailleurs contraster les figures entr'elles , tant par leur grandeur , que par leurs formes , leurs attitudes , leurs mouvemens , leur coloris & leur caractère individuel ; de sorte qu'entre quatre ou cinq figures il doit toujours y en avoir une qui diffère totalement des autres ; on peut même dire qu'il ne faut pas qu'il s'en trouve deux parfaitement semblables ; du moins , est-il nécessaire qu'il y en ait une avec le dos voûté ou bossu , ou d'une stature courte , massive & lourde. Qu'on ne pense pas que ceci contredise ce que nous avons observé touchant la beauté ; car un dos voûté , des épaules ou des hanches mal emboîtées , une tête plus ou moins grosse , ont aussi bien leur rapport proportionnel avec les autres parties du corps , que s'ils étoient parfaitement bien conformés.

Si l'on demandoit ce qui manqueroit aux figures qui , étant bien proportionnées , ne ressembleroient pas néanmoins aux autres ? Nous répondrions qu'elles n'auront que plus ou moins , en partie , la grace des premières ; & l'on voit , en effet , dans la nature , que les personnes d'un rang élevé savent mieux cacher & dérober à l'œil leurs défauts corporels que celles du peuple.

Nous croyons donc que dans la représentation des sujets qui demandent un grand nombre de figures , telles que fêtes publiques , cérémonies religieuses & autres semblables , où il y a un concours de personnes

de tout rang & de tout âge , il faut qu'il y ait toutes les espèces de conformations , jusqu'à des boiteux & des rachitiques même , selon que les demandent les circonstances ; en les plaçant néanmoins de manière qu'ils ne choquent point la vue & ne nuisent point aux figures principales , mais les fassent , au contraire , remarquer davantage ; parce que cela contribue à rendre le sujet plus vrai & plus naturel. Et pour porter cette vraisemblance à son plus haut degré , il faut , selon moi , pouvoir distinguer une personne âgée d'une autre , âgée de même ; ainsi qu'un enfant ou un adolescent d'un autre , par un degré plus ou moins grand de beauté , comme nous le ferons voir par quelques exemples.

Quant aux ornemens & aux figures allégoriques , qui n'appartiennent pas au fond du sujet même , & qui ne sont que des jeux de l'imagination , dont l'objet est , en général , de caractériser les vices & les vertus , on peut en disposer à volonté. Si , par exemple , c'est une vertu qu'on veut indiquer , il ne faut pas qu'on y remarque le moindre défaut ; mais si c'est , au contraire , un vice , il ne doit pas s'y trouver la moindre perfection.

Pour ce qui est de la représentation des dieux & des déesses , qui doivent être doués d'une perfection accomplie , nous en parlerons , quand l'occasion s'en présentera , dans un chapitre particulier , pour nous occuper maintenant des différentes manières de traiter un même sujet , avec des personnages de diverses conditions.

On fait , par exemple , qu'il y a différentes manières de tenir ou d'empoigner une chose , tel entr'autres qu'un verre. Un homme du peuple le saisit avec la pleine

main ; une personne qui a reçu de l'éducation le prend d'une manière plus délicate ; tandis qu'une femme d'un rang élevé ne le tient que du bout des doigts , en écartant légèrement & avec grace le petit doigt du verre ; & qu'un prince s'en sert avec prudence & avec aisance, en le tenant par le pied.

On ne remarque pas moins de différence dans toutes les autres actions des personnes dont l'éducation a été plus ou moins soignée ; ce que l'artiste ne doit pas perdre de vue. C'est ainsi qu'un paysan grossier mange goulument , en s'appuyant des deux coudes sur la table , & en gardant son écuelle entre ses bras , de crainte qu'on ne la lui enlève. Il tient sa cuiller avec les quatre doigts & le pouce , à la naissance du manche. Sa bouche est penchée par-dessus son écuelle , & sa lèvre inférieure & son menton se jetent en avant pour aller trouver sa cuiller ; sa tête est enfoncée dans ses épaules , & son corps penche lourdement sur la table. Un autre , qui a reçu une meilleure éducation , se tient dans une position droite , en prenant l'écuelle par une anse , & sa cuiller avec trois doigts par le bout du manche ; sa bouche n'est qu'entr'ouverte. Une troisième figure nous offre une différence plus considérable encore : c'est une femme de haut rang qui avec le bout de trois doigts, prend la cuiller par-dessus le manche d'une manière aisée & gracieuse. Le Corrège & le grand Raphaël ont observé avec beaucoup de soin cette grace charmante dans le mouvement de leurs figures. Le Baroque sur-tout a été admirable dans cette partie , comme on peut s'en convaincre par une belle gravure d'un de ses tableaux , où il a représenté la Vierge qui , avec une

cuiller prend un mets liquide dans un vase que lui présente un Ange, pour le donner à l'Enfant divin qu'elle tient sur ses genoux. Cette gravure est, selon moi, fort précieuse non-seulement par la grace qui y règne, mais encore par la vérité & la grande manière avec laquelle elle est exécutée.

Quoique les deux exemples que nous venons d'indiquer pourroient suffire pour faire connoître de quelle manière il faut traiter toutes les autres actions des personnes de différens états, nous en joindrons néanmoins encore un troisième ici.

Remarquez avec quelle attention deux paysans écoutent ce qu'on leur dit; l'un, le dos courbé & le menton avancé, fixe les yeux sur celui qui lui parle. Il tient les deux bras croisés & les poings fermés dessous les aisselles; son corps porte lourdement sur les deux pieds, dont les orteils sont également écartés les uns des autres, avec les genoux pliés & les pieds tournés en dedans.

Le second est dans une position droite du corps, qui porte principalement sur une jambe; il pose l'une de ses mains, à poing fermé, sur sa hanche, & de l'autre tient son habit empoigné sur la poitrine, tandis que sa jambe gauche est un peu tournée en dedans; de sorte que son attitude est plus gracieuse que celle du premier.

Voyons maintenant de quelle manière il faut représenter une femme dont le mouvement est modéré, & dont l'attitude est noble & gracieuse. L'une de ses mains pose contre son corps, au-dessous de sa poitrine, la paume tournée en dehors, & les doigts mollement pliés à moitié. Elle écoute attentivement, tandis que de l'autre

main elle relève un peu le pan de sa robe. Sa position est droite, la tête vue de profil & un tant soit peu penchée vers la poitrine : ses genoux & ses pieds sont les uns près des autres, & l'un de ses talons est tourné vers la cheville de l'autre pied.

Veut-on savoir de quelle manière se tiendra une femme du peuple, & quelle nuance nous offre ici la nature commune ; on doit se la représenter les deux mains sur les hanches, & son corps porté également sur ses deux jambes, sans la moindre grace. Le haut du corps penche un peu ; tandis que la poitrine & le menton sont jetés fort en avant, & que la tête est renversée dans la nuque du col ; sa bouche se trouve entr'ouverte ; il n'y a pas le moindre renflement dans les hanches, qui sont plates.

C'est par de semblables réflexions que l'on parviendra à répandre de la vérité & de la grace sur un ouvrage, soit qu'il y ait un petit ou un grand nombre de figures ; & je laisse aux personnes instruites à juger de quelle importance sont ces qualités. Je ne parle ici que de la partie la plus noble, la plus sublime, & en même tems la plus agréable ; parce que ce qui est mauvais & commun nous est naturel. Et quoiqu'il y ait plusieurs artistes qui prétendent s'excuser, en disant que les occasions de fréquenter & de voir les personnes dont les mouvemens sont nobles & gracieux leur manquent ; cela ne doit être regardé que comme un mauvais prétexte ; puisque les églises, les spectacles & les promenades présentent sans cesse à nos regards des individus d'une belle conformation & dont les attitudes sont nobles & aisées. Moi-

même , avant que d'être admis dans le grand monde (ce qu'on doit souvent au hasard ou à un ami) je ne manquois jamais de faire quelques observations quand l'occasion s'en présentoit , & de les marquer tout de suite dans un cahier , sans lequel l'artiste ne doit jamais marcher , puisque les idées nous échappent souvent aussi rapidement qu'elles se sont présentées à notre esprit , ainsi que nous l'avons déjà dit dans le premier chapitre de ce livre. Je m'occupois même à trouver pourquoi telle personne avoit plus d'aisance & de grace dans ses mouvemens que telle autre ; parce que je suis persuadé que c'est par ces réflexions que l'on peut parvenir à distinguer le beau & à le bien rendre. J'ose donc engager les artistes à les répéter souvent ; non que je veuille les détourner des autres moyens qui peuvent mener à la perfection , ou que je prétende que la route que j'indique soit la seule , ou la meilleure ; mais je pense qu'elle peut les conduire à d'autres recherches & à d'autres études nécessaires pour atteindre à cette connoissance si essentielle & si indispensable. On se fait donc un tort réel en ne mettant pas tout de suite sur le papier les choses qui peuvent être utiles & nécessaires , puisque les meilleures idées nous échappent quelquefois promptement , sans que nous puissions jamais nous les rappeler.

Combien d'artistes n'y a-t-il point qui s'imaginent faussement que c'est par de riches ornemens , tels que des perles , des diamans & des étoffes d'or qu'il faut toujours indiquer la puissance & la somptuosité ; & qui pensent qu'on ne peut reconnoître David , Salomon & Assuérus pour des rois , s'ils n'ont pas pour attributs leur

couronne d'or ou leur sceptre , qu'ils leur donnent aussi bien dans leur chambre à coucher & à table , que sur le trône ou à la tête d'une armée. Je ne dis rien ici du manteau royal qu'on emploie néanmoins souvent d'une manière aussi déplacée que ridicule.

On conviendra donc avec moi , je pense , que la décence & la convenance sont deux qualités essentielles dans un tableau ; qu'elles en sont même , pour ainsi dire , l'ame , & que sans elles aucun ouvrage ne peut être parfait. Il ne s'agit point de riches ornemens lorsqu'il faut exprimer la grandeur & la noblesse d'ame dans un beau corps ; quoique les accessoires servent , à la vérité , à donner plus de lustre à la chose , quand ils sont employés avec esprit ; sans qu'ils contribuent néanmoins au fond du sujet , ou à faire connoître les passions qui agitent les figures. Ni Raphaël , ni le Poussin , ni le Dominicain , ni le Baroque n'ont point fait usage de ces accessoires , & ce n'est que par une noble simplicité , & en observant les convenances , qu'ils sont parvenus à cette grandiosité qu'on remarque dans toutes leurs productions.

On m'objectera peut-être que Raphaël a péché lui-même contre le principe que je veux établir ici , dans son tableau de Batzéba , où il a représenté David à une fenêtre , avec la couronne royale sur la tête ; de même que dans celui où Abraham caresse , en plein soleil , la belle Sara , tandis qu'Abimelech les regarde en s'appuyant sur une balustrade dans le lointain.

Je conviens que ces idées de Raphaël sont mauvaises ; mais je pense qu'il en a été de ce grand maître ainsi que

de moi même , lorsque j'ai fait , dans ma jeunesse , plusieurs choses que je désapprouve aujourd'hui , & qui n'en paroissent pas moins au grand jour. J'avoue d'ailleurs que je ne puis comprendre quelle raison a déterminé Raphaël dans son tableau d'Abraham & de Sara ; quoique son idée de placer ces deux figures en plein soleil est peut-être plus sage qu'elle ne le paroît d'abord , puisque sans cela Abimelech n'auroit pas pu les voir à la distance où il est ; & s'il les eut placées dans un autre endroit de la chambre , elles n'auroient pas pu être assises. Mais comme les plus grands maîtres sont sujets à se tromper , il est à croire que Raphaël aura fait , dans sa jeunesse , une légère esquisse de ce sujet de la Bible , dont Jules Romain , Jean - François Penni , ou Perrin Del Vaga aura fait ensuite un dessin plus correct ou même un tableau , que Raphaël aura retouché ; car il est impossible qu'un seul homme ait pu exécuter autant de choses qu'il en a paru de Raphaël , quoiqu'il eut , à la vérité , une grande prestesse & facilité dans le travail. On fait d'ailleurs qu'il avoit coutume de garder long-tems chez lui ses tableaux , c'est - à - dire , jusqu'à ce qu'il croyoit qu'il n'y avoit absolument plus rien à retoucher. Quant aux gravures du sujet tiré de la Bible , dont nous venons de parler , on trouvera , en les examinant attentivement , qu'elles offrent des différences considérables ; quoiqu'il y en ait quelques-unes où l'expression ainsi que la vérité & la grandiosité sont admirablement bien rendues.

Les principes que nous établissons ici doivent non-seulement être observés pour les ouvrages dans lesquels
il

il entre un grand nombre de figures ; mais encore pour ceux où il n'y en a que deux ou trois où qu'une seule même. Et dans les grandes compositions , telles que celles qui repréſenteroient la cour de Salomon ou d'Affuérus , il faut que ce ſoient les principales figures qui ſe diſtinguent le plus par la grandioſité & par la grace , chacune ſuivant ſon rang , ſa dignité , & la paſſion qui l'anime.

CHAPITRE VI.

De quelle manière il faut diſtinguer les phyſionomies des perſonnes des deux ſexes , tant jeunes qu'âgées.

IL eſt néceſſaire que l'artiſte diſtingue les figures qui compoſent ſon tableau non-ſeulement par leur attitude & leurs mouvemens , mais encore par leur phyſionomie , tant pour marquer la différence du ſexe que celle de l'âge.

Les enfans changent , en général , tous les trois ans de formes. Juſqu'à l'âge de fix ans ils ont le col court & les doigts ronds. Il faut exprimer la différence des garçons & des filles dans les formes extérieures , ſans leur faire écarter pour cela les jambes , ainſi que l'a fait Piètre Teſte.

Il n'eſt pas facile de faire connoître cette différence de ſexe par les petites parties ; quoique les filles aient la chair moins pleine que les garçons , les oreilles plus petites & la tête plus longue. Elles ont auſſi les bras plus

ronds au-dessus de la naissance de la main , & les cuisses un peu plus grosses que les garçons , dont la partie supérieure du bras est plus courte & plus mince que chez les filles.

Les enfans de François Quesnoy , dit le Flamand , sont admirablement beaux , & personne n'a encore égalé cet artiste dans cette partie. Il les a souvent représentés chauves ou avec très-peu de cheveux. J'ignore s'il a fait consister en cela la beauté , ou si c'est par son goût particulier dans la manière de les modeler ; mais il me semble qu'en général la chevelure des garçons doit être un peu recoquillée par le bout , & même quelquefois fortement frisée ; tandis qu'il faut que celle des filles tombe en petites boucles légères autour de la tête ; ce qui peut servir non-seulement à leur donner plus de grace , mais en même tems à distinguer les deux sexes.

Les garçons de cinq à six ans peuvent avoir de beaux cheveux frisés ; les filles doivent en avoir davantage , & leurs cheveux sont aussi longs sur le milieu de la tête que sur les côtés. On peut encore marquer par la une différence de sexes , en ce que les cheveux des filles sont plus fins & plus doux que ceux des garçons , qui les ont plus crépus & plus courts sur le sommet de la tête.

Il faut rarement représenter les enfans de cinq à six ans ou plus avec la bouche ouverte. Les paupières d'en-haut sont , en général , cachées dessous les sourcils gonflés ; & les yeux à cet âge sont fort vifs.

Le regard des petites filles est franc & animé ; leur front est élevé , leur nez un peu creux , leur bouche petite & entr'ouverte , leurs lèvres rondelettes , leur menton petit ,

avec une faussette qu'on retrouve aussi sur les joues ; mais on ne leur voit point de double menton.

Les filles qui approchent de l'âge nubile n'ont presque jamais la bouche ouverte ; leur regard est plus timide & plus modeste.

Les vieilles femmes ouvrent les paupières d'une manière fort lente & fort roide ; elles ont les yeux enfoncés dans leur orbite ; les paupières supérieures sont grandes & lâches quoiqu'un peu ouvertes. Les paupières inférieures doivent être fortement prononcées & gonflées ; les narines un peu retirées vers le haut ; la bouche fermée & un peu enfoncée ; & lorsqu'elle ne contient plus de dents , par le grand âge , on voit que la lèvre inférieure devance la lèvre supérieure. Les vieilles femmes ont aussi des espèces d'appendices de chair au-dessous des joues , des deux côtés de la bouche. On peut leur faire le nez un peu long & aquilin ; ce qui néanmoins convient mieux encore aux hommes.

Un regard noble & sérieux appartient aux personnes d'un rang élevé , ainsi qu'un front ouvert , des paupières fortes & épaisses , à moitié ouvertes , une physionomie douce & tranquille , avec la tête un peu tournée de profil ; le nez sera égal avec le front & les yeux ; la bouche fermée , & un double menton.

Il est nécessaire aussi d'observer exactement la différence des formes du corps , autant qu'on en est instruit par l'histoire , afin de se rapprocher davantage de la nature du sujet qu'on traite. Ainsi , par exemple , en représentant Alexandre & Ephestion dans la tente de Darius , on doit faire Ephestion plus grand qu'Alexandre ; & dans le

fujet de Saül & de David, le premier doit être de la haute taille, & le second moins grand, mais d'une belle physionomie, un peu rougeâtre; & ainsi de même pour toutes les autres parties du sujet que l'on veut mettre sur la toile.

Quant aux exemples qu'on auroit pu demander ici de l'expression des différentes passions, nous renvoyons au livre de M. Le Brun, qui non-seulement est de la plus grande utilité pour les peintres, les sculpteurs & les graveurs, mais encore pour les poètes & les historiens même.

Pour ce qui est de la manière dont les enfans saisissent les objets avec la main, j'ai remarqué qu'ils le font d'une façon fort gauche & fort incertaine; & comme leurs membres sont fort souples, ils se plient, en général, aussi bien en dehors qu'en dedans; ce qui fait qu'ils paroissent quelquefois strapassés & déboîtés. Comme leurs mains sont potelées & charnues, ils les tiennent presque toujours ouvertes.

Les jeunes filles sont folâtres & saisissent ordinairement les objets de la manière que Goltius l'a représenté.

Les filles nubiles & les femmes prennent les objets d'un air modeste & honnête, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut.

Mais les vieillards ont les mains sèches & roides, ce qui fait qu'ils les tiennent, pour ainsi dire, toujours fermées, ayant de la peine à allonger les doigts.

Comme plusieurs accidens sont causés de la différence qui règne entre les physionomies; cette différence augmente encore lorsqu'on est animé par quelque passion

particulière, parce qu'il arrive souvent qu'un homme ne ressemble alors plus à lui-même.

Qu'on suppose, par exemple, que toutes les physionomies soient jetées dans un même moule, & que chacune soit animée par quelque passion; telle que la douleur, la joie, la haine, l'envie, la colère, la folie, &c.; il arrivera que chaque physionomie différera alors non-seulement de toutes les autres, mais encore d'elle-même. Or, si cette différence a lieu dans le cas que nous supposons ici, elle doit être bien plus grande dans l'état actuel des choses où il subsiste déjà une diversité si considérable dans les traits de l'homme.

Cette remarque est absolument nécessaire aux peintres de portraits & d'histoire; mais il faut aussi qu'ils sachent observer le contraire, lorsque le sujet demande qu'il y ait deux ou trois physionomies qui se ressemblent, comme dans des portraits de famille, ou dans de certains sujets d'histoire, tels que celui des enfans de Jacob, & celui des Horace & des Curiace; parce qu'on augmente alors, par cette ressemblance, l'apparence de la vérité.

De même, dans la fable où les filles de Cécrops ouvrent le coffret dans lequel étoit renfermé Erichon, il faut leur donner un air de ressemblance ou de famille, pour faire connoître qu'elles sont sœurs; ce qui seroit impossible sans cela, quand même on donneroit à toutes les trois le même degré de beauté. On pourroit donc, sans cette ressemblance, demander ce qui prouve la consanguinité? Car il ne suffit pas de dire: ces femmes sont sœurs; voici Pallas, fille de Jupiter, ou cet homme à longue

barbe , est Esculape , fils du jeune Apollon. Mais si maintenant on donne à ces trois sœurs une physionomie ressemblante , en les animant chacune par une passion différente , il faudra nécessairement qu'il en résulte une disparité entre leurs traits. Supposons , par exemple , que la plus jeune des sœurs , qui ouvre le coffret , tombe en arrière , frappée d'étonnement , comme si elle s'écrioit : « O Dieux ! que vois-je ? » ; que la seconde , saisie de frayeur , dise en s'enfuyant : « Ah ! ma sœur , sauvez-moi de ce monstre ! » ; & que la troisième enfin , qui se possède mieux , recule en prononçant ces mots : « Quoi ! c'est un monstre ! » on obtiendra dans une même physionomie trois caractères différens ; car quoique la ressemblance des traits ne subsiste plus avec la même force , il reste néanmoins les mêmes proportions dans les différentes parties du visage.

Il en est de même d'un père ou d'une mère , relativement à leurs enfans. Si le père , par exemple , a le nez aquilin , ou tel que l'avoit César , celui de l'enfant y ressemblera plus ou moins ; c'est-à-dire , qu'il fera un peu long , avec une petite éminence. Et lorsque la mère a le nez droit & long , la fille aura cette partie du visage de la même forme , quoique plus ou moins courbée dans l'enfance ; car l'expérience nous apprend qu'avec l'âge le nez devient bien plus large & plus gros , mais qu'il est très-rare qu'il devienne plus long.

Les têtes des douze empereurs Romains expriment sans contredit parfaitement bien les vices & les vertus que l'histoire leur attribue ; mais je doute que leurs portraits leur aient ressemblé ; je suis même persuadé que les ar-

tistes qui les ont faits , ont plutôt cherché à exprimer leur caractère bon ou mauvais , qu'à rendre la véritable ressemblance de leurs traits.

On ne peut manquer d'être étonné lorsqu'on considère de quelle manière nos sens sont captivés par la diversité des physionomies sur lesquelles les différentes passions sont bien exprimées. On croit lire dans l'ame des personnages représentés sur la toile. L'un paroît pénétré d'un sentiment de vanité ; l'autre semble intérieurement humilié ; la douleur oblige celui-ci à crier ; celui-là rit sans cesse ; plus loin , le froid en fait frissonner un autre , ou la chaleur lui cause une soif qui le fait périr ; & c'est ainsi que le plus petit trait , ou un peu plus ou moins de plénitude , change entièrement le caractère d'une physionomie.

Je crois qu'il ne fera pas inutile d'indiquer ici aux artistes faits le moyen de trouver , par le secours d'un modèle , toutes les espèces de physionomies , de la manière la plus facile & la plus sûre.

Prenez une glace & dessinez votre propre physionomie dans la passion que vous jugerez à propos , & dont vous vous pénétrerez autant qu'il est possible. Ce dessin doit être fait avec de la sanguine ou de la pierre noire sur du papier colorié , de la manière la plus finie. Remarquez sur-tout exactement le jeu des sourcils & celui des paupières ; ainsi que le gonflement des joues , le retirement des narines , la manière dont la bouche est ouverte ou fermée , la saillie plus ou moins grande de la mâchoire supérieure ou inférieure , selon que vous inclinez la tête vers la poitrine , ou que vous la jetez en arrière.

Prenez ensuite une tête de plâtre, sur laquelle vous ferez une forme de deux pièces, soit de plomb ou de quelqu'autre matière dure, afin de pouvoir y mouler autant de têtes de terre glaise que vous voudrez. C'est sur ces têtes moulées que vous ferez, d'après votre dessin, avec le doigt ou avec des ébauchoirs, les changemens convenables à la passion que vous voulez exprimer, sans néanmoins en altérer les formes générales. Ce sont ces modèles qui pourront ensuite vous servir, au lieu de la nature; sur-tout si le plâtre dont vous vous êtes servi pour votre opération a quelque ressemblance avec la tête que vous avez à représenter, pour que, par les changemens que vous y avez faits, vous puissiez remarquer combien telle ou telle passion en a altéré les traits. De cette manière vous pourrez vous procurer facilement des modèles pour toutes les passions, afin de vous en servir sous différens aspects, soit en voyant la tête en face ou de profil, ainsi que de bas en haut & de haut en bas. Ces modèles feront donc d'un grand secours à l'artiste, d'autant plus qu'on ne trouve pas souvent à rendre les passions d'après nature, & qu'on ne peut se voir soi-même dans une glace que sous un seul aspect; savoir, en face. Quant à l'art de modeler, quelques instructions suffisent pour l'apprendre, lorsqu'on possède bien le dessin. Et si à la forme dont nous venons de parler on en ajoute une pour les figures de femmes, & une autre pour celles d'enfans, on aura tous les moyens qu'on peut désirer pour bien exprimer les différentes passions qui agitent le cœur humain.

Nous devons encore remarquer, avant de terminer ce chapitre,

chapitre, de quelle manière les personnes de différent sexe & de différent âge doivent être placées dans un tableau qui représente un grand concours de peuple.

Nous observerons donc à cet égard , que dans une grande affluence de peuple , particulièrement aux cérémonies religieuses & aux spectacles publics , les personnes de chaque sexe cherchent à se trouver ensemble , ainsi que les vieillards avec les vieillards , & la jeunesse avec la jeunesse. Les jeunes filles attirées par la curiosité , se jetent bien aussi dans la foule , mais on s'apperçoit néanmoins que ce n'est qu'avec crainte & réserve ; ce qui fait qu'elles cherchent toujours à se joindre à quelque personne de leur sexe & de leur âge , ou à prendre un enfant par la main ou sur les bras. Il est d'ailleurs ridicule de représenter , comme on le fait quelquefois , des enfans de trois ou quatre ans dans la foule du peuple , sans quelque personne qui les accompagne pour en avoir soin.

Dans les exécutions criminelles , il faut assigner des places plus ou moins sûres aux femmes , telles que des balustrades , des pans de murailles , qui les garantissent de la foule & des insultes de la populace. Ce n'est , en général , que la lie du peuple qui perce jusqu'à l'endroit de l'exécution ; les gens plus honnêtes & plus tranquilles se tiennent davantage dans l'éloignement.

CHAPITRE VII.

De la convenance & du choix des attitudes & des mouvemens des figures , propres à exprimer différentes passions.

AVANT de passer au sujet dont il est question dans ce chapitre , il est nécessaire de faire une observation qui , selon nous , ne sera pas moins agréable qu'utile aux artistes ; savoir , d'où vient qu'il y en a un si petit nombre qui atteignent à la perfection ? Ce que nous croyons devoir attribuer à leur légèreté & à leur peu de zèle pour l'art ; de sorte qu'ils ne travaillent que lorsque le besoin les y force absolument ; & c'est de leur bouche qu'on entend souvent sortir ces mots : « Cela m'a bien réussi ; » j'ai été heureux en exécutant cet ouvrage » ; comme si l'art ne dépendoit que du hasard , & non pas de principes fixes. Il en est tout autrement de ceux que le desir de parvenir à la perfection anime , & qui étudient l'art , non par boutade , mais suivant une méthode raisonnée. Ils ne se contentent pas d'avoir fait un bon ouvrage & d'en être richement payés ; mais ils observent quels progrès ils peuvent avoir faits en l'exécutant , & quels changemens & quelles corrections ils pourroient y faire , s'ils avoient encore le même sujet à traiter. Car quoiqu'il soit vrai que c'est en travaillant qu'on s'instruit , il y a cependant des moyens plus faciles & plus courts pour atteindre à la perfection. Les défauts de nos productions font une

Impression bien plus profonde sur notre esprit quand nous les découvrons nous-mêmes , que lorsqu'ils nous sont indiqués par d'autres. Rien , du moins , ne me frappoit davantage que la découverte de quelque faute dans mes ouvrages , & ma plus grande satisfaction étoit de pouvoir les corriger ; mais non content de cela , je cherchois toujours à les rendre plus parfaits. Il y a environ vingt-quatre ans que l'envie me prit de faire un petit tableau dont le sujet étoit Stratonice qui se rend chez Antiochus. Je l'exécutai avec un plaisir singulier , & cet ouvrage reçut beaucoup d'éloges. Mais ayant , quelques années après , à traiter le même sujet , sur un champ au moins six fois plus grand , je ne jugeai pas à propos de suivre ma première pensée , quoiqu'elle eut été approuvée dans le tems ; & je m'appliquai sérieusement à m'en former de nouvelles par la lecture des meilleurs écrivains qui ont parlé de cet événement. Je l'exécutai ensuite avec la même ardeur & la même attention ; de sorte que ce tableau fut infiniment mieux traité , tant pour la composition en général , que pour l'expression des passions qui étoient rendues d'une manière plus foible dans le premier , où je n'avois mis que Seleucus , Stratonice , Antiochus & le Médecin ; au lieu que dans le second j'ai introduit , outre ces quatre personnages , toute la cour de Seleucus , de la manière la plus expressive & la plus riche. C'est ainsi qu'on parvient par la culture à rendre un fruit meilleur. Il en a été de même de mon tableau de la continence de Scipion , qui est dans la salle des Etats-Généraux , à la Haye ; sujet que j'ai rendu dans une plus grande manière , lorsque je le peignis pour la

seconde fois, quoique seulement deux ans après; ainsi que peuvent en juger ceux qui ont vu les deux tableaux.

Si l'on demande comment j'ai pu faire de si grands progrès en si peu de tems? Je répondrai que c'est en remarquant les fautes que j'avois commises dans mon premier travail, & en cherchant non-seulement à les corriger, mais encore en tâchant de me surpasser moi-même.

J'en ai agi de même en traitant pour la seconde fois le sujet d'Alexandre & Roxane, dont le second tableau, qui étoit dans la maison de feu M. Witzen, à Amsterdam, diffère infiniment du premier. Je crois avoir assez prouvé, par mon propre exemple, combien il est essentiel de ne pas se contenter du talent que l'on peut posséder, & de chercher toujours à parvenir au plus haut degré de perfection. Et rien, en effet, ne doit être plus agréable à l'artiste que de s'appercevoir qu'il fait tous les jours quelques nouveaux progrès.

Afin de tracer aux élèves une route sûre pour s'avancer dans la carrière difficile de l'art, nous allons leur présenter quelques exemples qui leur en faciliteront les moyens.

PREMIER EXEMPLE.

Amour réciproque.

Cette allégorie est représentée par deux amours qui font entr'eux l'échange de deux flambeaux allumés, qu'ils présentent de la main gauche & qu'ils reçoivent de la main droite; pour donner à connoître que ce qui est

donné de bon cœur doit être reçu avec reconnoissance : la main droite étant le signe de la bienfaisance réciproque, ou du secours mutuel.

La bienséance veut que celui qui donne tienne le flambeau par le bout d'en-haut, & que celui qui le reçoit le prenne par le bout d'en-bas.

Celui qui offre tend le bras, tandis que celui qui accepte, tient le bras, avec une certaine crainte, près du corps : l'un & l'autre jetent un peu le corps en avant. La tête est un peu penchée dans le col, du côté du bras avec lequel ils se présentent le flambeau d'un air gracieux & la bouche ouverte, en croisant les flambeaux qu'ils se donnent. Ils sont égaux dans la beauté de leurs formes, de leurs traits & de leur attitude ; avec cette différence seulement que l'un a la bouche ouverte, & que l'autre la tient fermée, à cause que ce n'est que l'un après l'autre qu'ils expriment leurs sentimens. Celui qui donne le flambeau ne le tient qu'avec trois doigts, tandis que celui qui le reçoit le prend avec la pleine main.

SECOND EXEMPLE.

La Soumission volontaire.

Voyez avec quelle bassesse cet homme remet son épée, en la tenant en travers par la lame près de la garde, tandis que l'autre la prend par la garde même. Remarquez combien les mouvemens de ces deux figures sont différens, & comme elles expriment les passions qui les animent ;

l'un nous fait voir sa pusillanimité & l'autre son courage.

Celui qui remet l'épée s'incline & tient les yeux fixés sur les pieds de l'autre; étant posé sur les deux pieds, tandis que ses genoux semblent fléchir sous son corps. Il présente la main gauche toute ouverte, ou bien il la presse avec le revers contre sa poitrine; comme s'il vouloit donner à entendre qu'il remet ses biens & sa vie au pouvoir de son adversaire. La seconde figure, au contraire, porte sur ses jambes d'une manière sûre & ferme, le pied droit en avant, & la main gauche posée sur la hanche, avec un visage sévère, la bouche fermée, en avançant un peu la lèvre inférieure & le menton, & regardant avec mépris l'autre figure par-dessus l'épaule.

TROISIEME EXEMPLE.

La Bienfaisance.

Un homme de marque qui, en passant, donne une poignée d'argent à un nécessiteux, tend de côté la main droite, le revers de la main tourné en haut, en jetant sur le pauvre un regard noble & tranquille. Sa position est droite, sa poitrine haute, & il continue à marcher d'un pas grave. Le pauvre, au contraire, s'avance d'un pas rapide, en jetant le corps en avant, & en tendant, autant qu'il est possible, les deux bras, avec les mains ferrées l'une contre l'autre, en forme de jatte. Sa tête est penchée, il tient les yeux fixés avec joie sur

le don qu'on lui fait , & sa bouche ouverte circulairement semble exprimer sa surprise.

QUATRIEME EXEMPLE.

La Bienveillance.

Une figure qui présente un don, doit le tenir avec le bout de trois doigts par-dessous , & sembler inviter avec amitié l'autre à le recevoir , en posant la main gauche , avec la paume tournée en dehors , sur la poitrine , laquelle avance un peu , ainsi que le menton ; tandis que la tête se trouve un peu penchée d'un côté. La figure qui reçoit le don le prend avec respect de quatre doigts par le haut , en jetant le corps en avant , & inclinant un peu la tête. Elle témoigne une joie modérée , les yeux fixés sur le présent qu'on lui fait ; pendant que la première figure la regarde en face.

CINQUIEME EXEMPLE.

Le même sujet.

Une personne présente une fleur à son ami , en la tenant avec trois doigts par le bout de la queue. L'autre la reçoit avec le pouce & l'index près de la fleur , sur laquelle il se penche pour la flairer. La première figure , qui l'a déjà flairée , jete la tête dans la nuque du col , en la penchant vers une épaule , & tournant vers le ciel les yeux qu'il tient à moitié fermés , mais l'un plus que

l'autre, avec la bouche entr'ouverte. Sa main gauche, la paume tournée en dehors & ouverte, porte contre l'épaule, pour exprimer un sentiment de surprise. Celui qui reçoit la fleur se tient sur les deux jambes, l'une près de l'autre, & la main gauche derrière le dos. L'une de ces figures est posée sur ses pieds d'une manière ferme, & l'autre semble dans une position chancelante.

SIXIEME EXEMPLE.

La Fidélité.

La personne qui, en signe de fidélité, présente un anneau à une femme, le tient avec le pouce en dedans, le diamant en haut, en penchant le corps & la tête sur une même ligne, sans faire la moindre contorsion. La main gauche est posée contre la poitrine, la paume en dehors.

La femme, au contraire, est dans une position droite, assise ou debout, la poitrine un peu avancée. Sa tête, un peu jetée en arrière, penche vers l'épaule droite, & le bras gauche tombe le long de son corps, la main ouverte vers la terre, en prenant la bague avec trois doigts de la main droite. L'homme ne fixe pas la vue sur les yeux de la femme, mais sur sa bouche, en lui adressant la parole, & avec un regard qui exprime à la fois la crainte & l'espérance. La femme, posée solidement sur une jambe, les pieds l'un près de l'autre, jete un regard modeste & tranquille sur la bague. L'homme s'approche d'elle, en portant la jambe gauche en avant, le genou plié, & en s'appuyant sur les orteils du pied droit.

Comme

Comme les dons qu'on offre dans ces exemples sont différens, les sentimens de ceux qui les font & qui les reçoivent, doivent, en général, aussi être différens, selon que c'est la droiture, la fausseté ou la bienfiance qui y préside.

Cependant, les attitudes & les mouvemens du corps n'ont que de foibles nuances dans les cas dont nous parlons; parce que l'on cherche toujours à y mettre toute la dextérité possible; de sorte même qu'en se croyant tromper l'un l'autre, on se trouve trompé tous deux; & par conséquent l'apparence ressemble alors quelquefois à la vérité, qui ne se distingue pas de ce qui en tient souvent lieu.

De pareilles représentations ne feroient donc pas un bon effet, parce qu'elles feroient contradictoires à l'idée qu'on veut exprimer; & l'on prendroit pour amour véritable, ce qui n'est que fausseté ou bienfiance; puisque dans toutes les trois on se sert des mêmes démonstrations extérieures.

Afin d'éviter, dans des cas pareils, toute espèce d'obscurité ou de doute, il faudra nécessairement avoir recours à l'allégorie ou à des figures hiéroglyphiques, dont un artiste prudent ne fera usage que d'une manière circonspecte, afin que ces allégories produisent leur effet d'une façon indirecte & cachée, pour que ceux qui se trouvent trompés ne s'apperçoivent pas de la ruse qu'on emploie pour faire connoître qu'ils le font en effet.

Ovide dit que Mercure ayant volé quelques bœufs, & s'étant apperçu qu'un homme appelé Battus avoit vu son vol, il le pria de n'en point parler; ce que celui-

ci promet. Cependant Mercure, pour se convaincre si cet homme garderoit en effet le silence, se travestit sous la figure du maître des bœufs, & lui demanda s'il ne savoit pas ce qu'ils étoient devenus? Sur quoi Battus montra la caverne dans laquelle Mercure les avoit cachés; ce qui déplut si fort au Dieu que, reprenant sa figure, il toucha cet indiscret & le changea sur le champ en pierre de touche. Or, il est à croire que lorsque Mercure se présenta ainsi travesti devant Battus, il eut soin de cacher son pétase, ses talonnières & son caducée.

C'est de même aussi que Jupiter séduisit la nymphe Calisto, en prenant la figure de Diane. Ce sujet seroit également impossible à comprendre, si l'on n'y suppléoit pas par quelque objet allégorique, pour faire connoître que Jupiter & non Diane qu'on voit.

Il en est d'un tableau comme d'une pièce de théâtre, où tout est représenté de la même manière que si l'événement avoit réellement lieu. Les interlocuteurs se trompent réciproquement les uns les autres, sans qu'ils paroissent s'en appercevoir; tandis que le spectateur voit & suit toute l'intrigue, & lit même dans le fond du cœur des personnages qui sont sur la scène.

CHAPITRE VIII.

De l'Invention dans la composition des sujets d'histoire.

Tous les arts & toutes les sciences portent sur des principes fixes, sans lesquels il n'est pas possible de s'en former une juste idée. Il en est de même de la peinture, particulièrement pour ce qui regarde la partie de la composition; & comme notre mémoire n'est pas assez grande pour embrasser à la fois un sujet avec tous ses incidens & tous ses accessoires, de manière qu'on puisse en former sur le champ une parfaite esquisse, il est nécessaire d'avoir recours à des règles fixes; car en supposant que notre esprit fût assez fort pour nous représenter, dans un même moment, tout ce qui doit composer un ouvrage, il nous manqueroit une assez grande prestesse de la main pour suivre nos idées avec la célérité requise. D'ailleurs, il faut qu'on commence par une partie, pour ensuite faire l'autre, ce qui demande du tems. Mais dans le cas que le crayon pût suivre nos idées, à mesure qu'elles viennent se présenter à notre esprit, la mémoire deviendrait alors inutile; tandis que nous ne pouvons tracer aucun trait, sans que cela fasse naître de nouvelles idées.

Que le Lecteur ne pense pas néanmoins que je prétende qu'un artiste doit commencer par jeter sur le papier les premières idées qui s'offrent à son imagination, & que

par conséquent toutes les idées sont propres à former son esquisse : il seroit dans une grande erreur ; puisque les idées se présentent rarement à notre esprit avec ordre ; ce que je vais prouver par un exemple.

Qu'on se propose de représenter le meurtre d'Abel par Caïn, la première chose qui s'offrira à l'esprit c'est Caïn qui fuit devant la colère de Dieu ; après quoi naîtra l'idée d'Abel étendu mort par terre ; ensuite on pensera à l'autel du sacrifice , & enfin à l'instrument du meurtre , qui frappant le dernier notre esprit , est par conséquent l'objet que la main voudra tracer le premier ; & en remontant ainsi d'idée en idée , l'autel sera la seconde chose qui se présentera à notre crayon , pour passer après cela à la figure d'Abel , puis à celle de Caïn , & enfin à celle de Dieu irrité , pour terminer le tout par le site , qui doit remplir le champ de notre tableau. Or, imaginez-vous quelle singulière manière de composer naîtroit de cette progression d'idées.

Il n'est donc pas indifférent de quelle façon l'on commence à fixer sur le papier la première pensée d'un ouvrage , & l'on voit qu'il faut qu'on parte d'une chose , qui doit être la principale du sujet qu'on traite , pour ensuite passer à une autre ; de même qu'on purifie l'or en le séparant des matières hétérogènes qui se trouvent mêlées avec ce métal. On opérera donc avec ordre , si l'on s'occupe d'abord du premier plan , pour passer aux fabriques & ensuite aux figures & aux accessoires : voilà ce que j'appelle traiter de pareils sujets d'une manière convenable. Mais j'ai déjà fait mention de cette méthode en parlant de la composition des sujets

d'histoire, des allégories, &c; où j'ai dit que c'est par les principales figures qu'il faut commencer, pour penser ensuite aux figures secondaires & aux accessoires.

Mais ce que je veux discuter ici est toute autre chose; savoir, un moyen facile de saisir & de retenir tout ce qui peut se présenter à notre esprit, tant par la lecture que par quelque récit, soit que le sujet se trouve fort compliqué ou simple; & cela d'une manière si exacte que la représentation que nous en ferons ne différera en rien de ce qui nous en aura été raconté: moyen fort utile pour ceux dont la mémoire est trompeuse, mais qui cependant possèdent d'ailleurs le talent nécessaire pour faire une belle composition, pour bien exprimer les passions, & pour exécuter, en un mot, les différentes parties de l'art dont j'ai parlé plus haut.

Ceux, dis-je, qui sont parvenus à ce degré de talent, doivent suivre la marche que je vais tracer. Après avoir bien réfléchi sur son sujet, ainsi que sur le lieu où il doit se passer, il faut considérer la ligne de terre ou le plan sur lequel on veut le disposer, pour songer ensuite à l'endroit où l'on placera les principales figures; si c'est au milieu du tableau, ou bien à la droite ou à la gauche. Cela étant fini, on passera aux figures secondaires, c'est-à-dire, celles qui ont quelque relation avec le sujet représenté & qui peuvent contribuer à son expression: le reste, ainsi que les accessoires, se trouvera placé de soi-même. On n'oubliera pas non plus de faire connoître chaque figure par ses attributs, tels, par exemple, qu'un roi par ses ministres, ses courtisans & ses gardes; un

philosophe par ses disciples; Bacchus par ses Satyres & ses Bacchantes; un Fleuve par ses Nayades.

Le premier se fait remarquer par son manteau royal, son sceptre & sa couronne; le second, par une longue robe & un bonnet qui lui couvre la tête, avec des livres, des rouleaux de vélin, & des instrumens de mathématiques & de physique à ses pieds; le troisième, par ses pampres & par son thyrsé; les Fleuves enfin, par leurs urnes, leurs roseaux & leurs couronnes de joncs: attributs nécessaires, quand même ils ne font pas partie du sujet qu'on traite, & dont on n'a pas besoin de se charger la mémoire en le composant, parce qu'ils s'offrent naturellement à l'esprit; de même qu'en représentant Diane, on fait qu'elle doit être suivie de ses nymphes & de tous les attributs de la chasse; que les Graces accompagnent Vénus, &c. Ces exemples suffisent pour ce qui regarde les qualités naturelles; quant à ce qui concerne les attitudes & les mouvemens, il faut se rappeler qu'un roi commande, qu'un philosophe médite, que Bacchus est un dieu errant & vagabond, & que les Fleuves ne changent point de place.

Quand un roi commande, toute sa cour est en action pour remplir ses ordres, & sa suite est attentive à tout ce qu'il fait & à tout ce qu'il dit.

Un philosophe étudie, ou il instruit, ou il est assis pensif, ou bien il compose.

Lorsque Bacchus voyage, les Ménades, les Bacchantes & les Satyres courent devant son char, en poussant des cris & en frappant leurs cymbales & leurs crotales.

Le Fleuve est assis ou couché, en s'appuyant sur l'urne dont il verse ses eaux, & entouré de ses nymphes. C'est ainsi que chaque personnage est occupé de ce qui lui convient, & qu'une chose naît naturellement d'une autre, sans qu'on soit obligé de se peiner l'esprit pour la chercher.

Vient donc ensuite l'effet des passions; car une armée suit le mouvement que fait le chef qui la commande; si un roi menace, le coupable tremble, ses ministres & ses courtisans sont touchés de compassion, ou se trouvent dans la crainte & dans la perplexité; lorsque le philosophe discute, on voit ses disciples attentifs & silencieux, & tous sont dans des attitudes différentes, selon qu'ils sont plus ou moins frappés de ce qu'ils entendent: l'un, par exemple, tient le doigt sur la bouche ou sur le front; un autre calcule sur ses doigts; un troisième, en s'appuyant sur le coude, se couvre le visage avec la main, &c. Quand Bacchus parle, tout bruit cesse; tout est tranquille & se livre au repos, du moment que le dieu d'un fleuve s'abandonne au sommeil.

Je crois qu'il ne peut qu'être utile de joindre encore un exemple ou deux à ceux que je viens de donner, puisque jusqu'à présent personne n'a approfondi cette matière, laquelle, pour mieux dire, n'a pas encore été traitée du tout.

On lit dans l'Ecriture sainte que la reine Esther, frappée de l'air sévère que le roi Assuérus lui montra, tomba en foiblesse; que Belsazar & toute sa cour furent saisis de crainte, en voyant une main qui écrivoit sur la muraille. D'un autre côté, Ovide nous dit, dans ses métamor-

phoses , qu'Ariane s'abandonnant au désespoir sur le rivage de la mer , fut consolée par le jeune Bacchus. Ces sujets , dont il y en a un grand nombre , nous prouvent qu'une seule passion de l'ame suffit pour faire des riches & belles compositions , suivant les règles que nous avons indiquées , sans qu'il soit besoin de les charger de choses gratuites & inutiles.

Qu'on se représente deux personnes qui se rencontrent , en prenant une route différente , de manière que l'on voie l'une par devant & l'autre par le dos. Celle à la gauche du tableau porte sur le dos un paquet dont il tombe quelque chose : elle est accompagnée d'un enfant & d'un chien. Celle qui s'avance du côté opposé , voyant ce qui vient de tomber , appelle l'autre pour l'en avertir , afin qu'elle le ramasse. Sur quoi celle-ci se retourne , & l'enfant court pour prendre ce qui est à terre. Or , je demande si l'on ne comprend pas bien mon idée par le récit que je viens de faire , & s'il ne contient pas tout ce qui est nécessaire pour expliquer ce sujet ? Je pense qu'oui. Cependant il est certain que l'esquisse ou le croquis que j'en aurai dessiné , aidera infiniment à en faciliter l'intelligence ; & qu'il est difficile de se former une idée de la beauté des attitudes & du contraste des membres , d'après ce qu'en peut dire un écrivain.

Je représente donc l'homme qui appelle , sur le premier plan , & l'autre , qui prête l'oreille à ce qu'on lui dit , un peu plus loin : tous deux regardent de côté , par-dessus l'épaule gauche. Peut-être me demandera-t-on si celui qui s'en va ne pourroit pas aussi bien tourner la tête à droite qu'à gauche , pour regarder derrière lui ; de même

même que l'autre figure. Je répondrai négativement, si ce n'est qu'on voulût les faire agir contre l'ordre de la nature ; car je suppose que celui qui appelle tient un bâton à la main droite , & indique de la main gauche ce qui vient de tomber ; tandis que l'autre porte le paquet sur l'épaule droite, en posant la main gauche sur sa hanche , & c'est aussi de ce côté - là que se trouve l'enfant. Or , comme ils passent l'un à côté de l'autre en se présentant la gauche , & que c'est de ce même côté que le premier voit ce qui est à terre , son desir d'être utile , veut que ce soit par-dessus l'épaule gauche qu'il tourne la tête pour avertir l'autre , qui, entendant ce qu'on lui dit , regarde du côté où est celui qui l'appelle. Ils se considèrent alors avec empressement , mais l'enfant plus vif court pour ramasser ce qui est à terre , tandis que le chien le devance selon la nature de ces animaux.

Ces figures opèrent donc , dans ce moment , de la manière la plus prompte & la plus facile que le permet la construction du corps humain , & l'on voit que dès que l'on fait quelle est leur attitude actuelle , on est en état de déterminer le mouvement qu'elles doivent faire dans une circonstance donnée.

Ce que nous venons de remarquer jete , selon moi , une grande lumière sur la manière dont il faut s'y prendre pour bien saisir & fixer dans la mémoire le sujet d'un tableau , & pour écarter toute espèce de difficultés. Mais en indiquant cela par quelques traits qui rappellent l'attitude ou le mouvement des figures , on facilitera encore beaucoup le travail de l'esprit. J'ai connu un

peintre qui se servoit des lettres de l'alphabet pour marquer l'attitude des figures : un *L*, par exemple, signifioit une figure assise; un *T* étoit un Christ crucifié. Il employoit de même d'autres signes pour indiquer certaines figures dont il faisoit toujours usage, telles qu'une femme couchée du Carrache, une figure courante de Raphaël, une figure volante de Pierre de Cortone, un enfant du Flamand, le clair-obscur de la Fage, & ainsi du reste.

Comme l'exemple que je viens de donner de deux hommes qui se rencontrent, pourroit ne pas suffire pour satisfaire quelques personnes, je vais en produire un autre pareil, pris de l'histoire de Judas & de Thamar, au moment où, revenant des champs, Judas est accosté sur la route par Thamar, qui s'est travestie en femme du monde. Voici comment je représente ce sujet.

Judas s'avance vers le devant du tableau, le chemin étant à la droite de sa maison de campagne, du côté de laquelle ses serviteurs conduisent ses troupeaux. Thamar est assise à la gauche du chemin, légèrement vêtue, & la tête couverte d'un voile.

Il est vraisemblable que Thamar, qui avoit formé le projet de séduire Judas, qui passoit tranquillement son chemin en homme de bien, aura été la première à lui adresser la parole; & que, par conséquent, il se fera arrêté pour l'écouter au moment qu'elle a levé son voile pour lui faire signe de s'approcher. Je suppose donc qu'il s'arrête, son corps portant sur la jambe droite qui est en arrière, tandis qu'il avance encore le pied gauche, comme un homme qui interrompt tout-à-coup sa marche, pour entendre ce qu'on lui dit, & son corps tourné à gauche, avec

la main gauche ouverte, pour marquer son étonnement; il la pose ensuite sur sa poitrine, pour faire connoître combien il est frappé de ce qu'il voit; puis il la porte enfin à sa barbe, comme un homme qui délibère sur ce qu'il doit faire. Pendant ce tems, Thamar se leve & le prend par son vêtement. On voit les serviteurs de Judas de profil, ou par le dos, suivant la direction du chemin vers la maison de leur maître, où ils amènent son bétail. La maison doit être placée selon que l'indiquera le chemin; mais la composition demande qu'elle occupe plutôt le milieu qu'un des côtés du tableau. Je crois en avoir dit assez pour faire comprendre mon idée, & pour indiquer le moyen de parvenir facilement à composer un grand sujet.

On me demandera peut-être si dans le cas qu'on voulût placer le chemin en travers du tableau, & en changer par conséquent toute la composition, il ne seroit pas égal de faire passer l'homme de la droite à la gauche, en mettant la femme de l'autre côté du chemin, puisqu'elle se trouvera toujours à sa gauche? Non, cela ne peut pas être, à cause que Thamar appelant Judas, on ne verroit plus qu'un seul visage des deux figures; par conséquent il y en auroit une qui n'offriroit aucune expression. De plus, ses principaux mouvemens ne pourroient pas être représentés, & d'ailleurs ce n'est pas ainsi que ce sujet a été annoncé; il faut donc convenir qu'il vaut mieux le traiter de la manière que je l'ai indiqué.

Mais je dois avertir que je n'ai pas représenté ce sujet tel qu'on le trouve dans l'Écriture sainte; puisque je fais revenir Judas d'un lieu où il est dit qu'il alloit lorsqu'il

rencontra Thamar ; & cela afin de pouvoir donner une expression différente à chaque figure.

Je laisse au Lecteur à penser si l'on ne peut pas facilement juger quels mouvemens doivent faire ces deux figures pour exprimer trois passions différentes : d'abord l'étonnement que cause à Judas cette rencontre imprévue ; ensuite la conviction où il est que c'est Thamar qu'il voit & qui cherche à le séduire ; enfin , une passion violente & brutale qui s'empare de son cœur. Dans le premier moment il est modéré & tranquille , & interroge Thamar ; dans le second il fait quelle est son intention , ou du moins il le soupçonne ou le desire , & il commence à la caresser ; dans le troisième il se livre à son amour & veut tout entreprendre. Ces trois situations impriment donc différentes expressions sur le visage de Judas ; dont la première est tranquille & modérée ; la seconde , aimable & gracieuse , & la troisième , passionnée & vive. De son côté , Thamar offre de même successivement trois situations différentes , c'est-à-dire , que d'abord elle est agaçante & coquette , ensuite voluptueuse , en affectant un air modeste , & qu'elle finit par se livrer à sa passion. Elle commence donc par parler avec douceur à Judas , en cherchant à triompher de sa vertu ; il s'approche alors d'elle , & l'invite d'une manière gracieuse ; mais elle , changeant de ton , ne veut pas qu'il la touche , & lui répond avec sévérité. Il est enfin emporté par sa passion , dont elle rit en elle-même , tandis qu'elle le repousse d'une main & le retient de l'autre. De sorte qu'on trouve ici , ainsi que je l'ai dit , trois différentes situations , en ne partant que d'après le discours que nous supposons qu'ils peuvent se tenir.

Qu'on n'allègue point que l'on ignore la manière dont opèrent plusieurs passions qu'on n'a pas éprouvées ; cette excuse seroit fort mauvaise ; d'autant plus que , quand même cela seroit vrai , le raisonnement , appuyé sur les observations qu'on est à même de faire dans la société , suffit pour nous guider alors. Il y a même quelques situations de l'esprit dont on ne peut parler que par conjecture , telle est , par exemple , la rage ou la folie , dont celui qui a le malheur d'en être affligé , ne peut pas suivre les progrès.

Je n'ai donc pris l'exemple de Judas & de Thamar , que je viens de citer , que pour faire observer quelles sont les attitudes que l'ame fait prendre au corps pour exprimer ce qu'elle sent , lorsqu'elle est agitée par telle ou telle passion.

Les métamorphoses d'Ovide nous offrent une infinité de pareilles situations , telles que celle de Jupiter & de Calisto , de Salmacis & d'Hermaphrodite , d'Apollon & de Leucothoé , de Mercure & d'Aglaure , de Jupiter & de Sémelé , de Vertumne & de Pomone , de Vénus & d'Adonis , d'Apollon & de Daphné.

L'histoire n'en présente pas moins , dont nous ne citerons que celles d'Apelle & de Campaspe , d'Alexandre & de Roxane , de Scipion & de la jeune Fiancée , de Tarquin & de Lucrece , d'Antiochus & de Stratonice. Enfin , on trouve dans l'Ecriture sainte celles de David & d'Abigaïl , de Hagard & de l'Ange , du Christ & de la Madeleine dans le jardin , du Christ avec la Samaritaine près du puits , de l'Annonciation de la Vierge , & une infinité d'autres , qui toutes doivent être considérées

de la même manière , suivant que le demande le sujet , en réfléchissant sur tout ce que ces différens personnages peuvent se dire ; quelles sont les attitudes du corps , & quels sont les mouvemens des membres qui doivent en résulter ; quels sont les muscles du visage qui servent à exprimer ces passions ; quel ton de carnation il faut lui donner & ainsi du reste ; ce qui est le moyen le plus sûr & le plus facile pour mettre successivement sur le papier les différentes parties d'un sujet , & pour parvenir à la perfection , en écartant toute obscurité.

CHAPITRE IX.

Réflexions sur quelques erreurs commises dans la composition des sujets d'histoire.

JE crois qu'il est nécessaire que j'indique ici quelques erreurs commises par les artistes , en représentant des sujets d'histoire , afin que ces exemples servent de leçons aux autres , & qu'ils apprennent combien il est important de rendre d'une manière distincte & précise les véritables circonstances du sujet qu'on traite , pour parvenir , par ce moyen , à la perfection de l'art dans cette partie , & pour éviter que ce qui doit servir à la gloire du peintre , ne contribue pas , au contraire , à le soumettre à la critique. Un artiste d'un génie vaste & d'un jugement sûr , peut à sa volonté manier un sujet ; mais il y en a plusieurs qui croient avoir fait le mieux possible , quand ils rendent

férvilement & à la lettre le trait d'histoire qu'ils traitent, quoiqu'ils pèchent en effet beaucoup contre les convenances & contre la vérité : ce qui arrive souvent à ceux même qui ont déjà acquis une certaine réputation. Et qui est-ce qui voudroit perdre, par quelques négligences volontaires, la célébrité qu'il peut déjà avoir acquise ?

Cela paroît, en effet, contre la nature ; & je suis persuadé qu'il n'y a personne qui, en cherchant à se distinguer dans quelque art, ne soit pas animé par l'espérance de mériter un certain degré de gloire. On doit remarquer que je ne parle ici que de ce qui peut concourir au bien de la société ; car on fait que celui qui fit bâtir le temple de Diane à Ephèse & Erostrate, qui le réduisit en cendres, avoient tous deux le même but, qui étoit de rendre leur nom immortel ; cependant le succès en a été bien différent pour eux. Il en est de même de l'artiste qui ne travaille qu'en manœuvre, sans être stimulé par le désir de la gloire. Cela convenu, qui est-ce qui voudra perdre, par quelque faute grossière, la réputation que son talent peut lui avoir mérité ?

Telle est, par exemple, la double faute qu'a commise le grand Raphaël, lorsque, dans son tableau d'Adam & d'Eve, il a représenté le premier qui reçoit la pomme de la seconde, en s'appuyant sur un arbre mort, & dont le tronc paroît artistement coupé en deux par une hache ou par une scie ; car quelle vraisemblance y a-t-il qu'un arbre qui à peine a pris naissance & qui se trouve placé si proche de l'arbre de vie, soit déjà mort & sec ; ce ne peut donc être qu'une inattention de cet admirable artiste qui lui a fait commettre cette faute de convenance.

Il en est de même de son tableau où il a représenté Caïn qui tue Abel, son frère, avec un hoyau de fer ; & de celui où l'on voit Eve qui tient une quenouille. Quelle inconséquence ! Quelle invraisemblance !

Charles Vermander n'a pas été moins inattentif en représentant la confusion de la tour de Babel, (lui qui s'occupoit cependant à d'écrire l'histoire, & qui étoit bon poète & naturaliste) lorsqu'il nous fait voir, au milieu de son tableau, cette tour avec les instrumens qui devoient servir à en achever la bâtisse, & au-dessus de laquelle plane la vengeance céleste en forme de tourbillons de feu & de flammes. Les enfans d'Israël sont dispersés par tribus dans la plaine, avec des attributs qui servent à les faire reconnoître, les uns assis, les autres couchés ou debout ; non tel qu'un peuple que la confusion des langues doit embarrasser & rendre inquiet, mais comme pourroient le faire différentes nations de la terre qui se feroient rassemblées avec ordre & qui formeroient chacune un corps séparé. On y voit les Egyptiens, les Arabes, les Maures, les Américains, les Asiatiques, les Européens, les Turcs, tous vêtus suivant leur costume actuel, jusqu'aux Suisses mêmes. Il est inutile, sans doute, de leur demander dans quelle contrée ils vont se rendre, puisqu'il est à croire que l'amour de la patrie les ramenera dans les pays dont ils ont déjà adopté les mœurs, les usages & le costume. J'ignore quelle peut avoir été par-là l'intention de Vermander, mais il est certain que cela offre une véritable confusion d'idées.

Je ne puis passer sous silence une autre incohérence de cette espèce, que nous offre un tableau de R. Savary. C'est

C'est le paradis terrestre, où l'on voit une infinité d'animaux carnaciers & voraces de toutes les espèces, qui foulent impitoyablement la terre de ce jardin sacré, & qui nécessairement doivent y causer de grands dégâts. Je demande aux personnes sensées à quoi sert cette quantité innombrable de quadrupèdes & d'oiseaux destructeurs, lorsqu'il ne s'agit que de manger une pomme, que le plus petit animal, tel qu'un singe ou un écureuil auroit pu dévorer ? Cela ressemble plutôt à un parc ou à une ménagerie qu'à un lieu de délices.

Je pourrois citer ici plusieurs autres pareils exemples, que je passe sous silence, pour ne pas être trop prolix ; ceux que je viens d'exposer suffisant, sans doute, pour faire connoître que les plus grands maîtres peuvent commettre des fautes, soit par ignorance, ou par inattention.

J'ai voulu montrer, par le premier exemple, le défaut de ceux qui s'occupent plus d'une partie médiocre que du tout, ou d'un bras & d'une jambe que de la figure entière, & qui ne s'inquiètent point s'ils pechent contre le sujet, ou s'ils strapassent la nature, & si par là ils prouvent leur ineptie ou leur négligence.

Je n'ai pas besoin de rien ajouter touchant le second exemple, parce qu'on entend assez ce que je veux indiquer par le hoyau de fer & la quenouille.

Quant au troisième, on comprend bien que j'ai en vue par là, ceux qui, pour embellir leur sujet, le rendent embrouillé & intelligible, en le chargeant de choses inutiles.

Le quatrième regarde les artistes qui placent tout indistinctement & pêle-mêle, pourvu qu'ils puissent faire briller leur savoir, sans prendre garde à ce qui convient pour distinguer une plaine aride d'Italie d'avec une campagne verdoyante des Pays-Bas.

Pour ce qui est du tableau de Savary, je remarquerai que quoiqu'à la vérité tous les animaux aient été créés par la main de Dieu, ce n'a pas été de la même manière que l'homme; mais que chaque contrée a produit ceux qui lui sont particuliers, & qui sont venus se présenter devant Adam pour qu'il leur imposât le nom qui leur convenoit; ce qui ne fut pas plutôt fait qu'ils retournèrent dans les différentes parties du monde qu'ils étoient destinés à habiter; tandis que le paradis terrestre, que l'esprit de Dieu remplissoit, ne devoit servir de demeure qu'à Adam & Eve, avec quelques animaux seulement qui pouvoient charmer leur vue par l'élégance de leurs formes, ou par la variété de leurs couleurs; sans qu'il put y en avoir de nuisibles ou d'impurs. Je crois donc qu'on peut former du jardin de nos premiers pères le tableau suivant.

PREMIER TABLEAU.

Le Paradis Terrestre.

Je commence par placer les deux figures nues de nos premiers parens, comme objets principaux de ce sujet, sur une petite éminence au milieu du tableau, près d'un beau pommier, d'une tige droite & saine, avec des ra-

meaux fort étendus. Adam est assis avec Eve qu'il tient dans ses bras & qui se penche à moitié sur son sein, en présentant la pomme à sa bouche. Adam la regarde avec étonnement, en fronçant les sourcils, & les yeux largement ouverts, tandis qu'il paroît repousser de la main la pomme qu'elle cherche à lui faire accepter, en lui parlant d'une manière gracieuse & aimable; pendant qu'elle tend, derrière son dos, l'autre main pour prendre une seconde pomme que lui offre le serpent, qui pend à une branche de l'arbre. Derrière Eve on voit un paon qui fait la roue de sa queue, & un chat qui la caresse, ainsi qu'un chien de garde, qui, en tournant la tête en arrière, semble vouloir les quitter. A quoi j'ajouterai des poules, des coqs & quelqu'autres animaux domestiques, pour orner le site, que je garnirai aussi de plusieurs espèces d'arbres, excepté le cyprès; & je lâcherai quelques petits oiseaux, pour charmer ce lieu par leur ramage. Des cignes d'une blancheur éclatante garniront les rivières & les ruisseaux destinés à arroser ce beau lieu. A la droite, j'indiquerai l'entrée du jardin: de chaque côté il y aura deux pilastres carrés de verdure, garnis de courges, de citrouilles & d'autres fruits de cette espèce; & dans le fond, on verra un haut & long parapet qui s'étendra vers l'horizon, dans lequel il ira se confondre. L'horizon même séparera le ciel de la terre, sans qu'il y ait aucune montagne, colline ou rocher qui le borde; mais le long de ce parapet on appercevra des orangers, des citronniers, entre-mêlés de quelques palmiers. Le site fera éclairé par une douce lumière du soleil.

Je vais ajouter ici un second tableau , dont le sujet fera nos premiers parens chassés du paradis terrestre.

SECOND TABLEAU.

Adam & Eve chassés du Paradis Terrestre.

J'étois autrefois dans l'idée que , lorsque nos premiers parens furent chassés du paradis terrestre , pour aller éprouver les misères attachées à l'humanité , tous les animaux dûrent les accompagner dans leur fuite , & que prenant alors leur caractère naturel , ils se livrèrent , dès ce moment , une guerre cruelle. Je crus donc que , pour bien traiter ce sujet , il falloit représenter Adam & Eve qui , honteux de leur nudité , fuient devant le glaive flamboyant qui les menace ; & que les animaux carnassiers , se livrant à leur férocité , devoient attaquer leur proie. Mais comme cette confusion faisoit perdre de vue le principal sujet , & ne le rendoit plus , pour ainsi dire , qu'un accessoire du tableau , je rejetai cette première pensée comme contraire à la nature de la chose ; d'autant plus que tous les animaux ne doivent pas être restés dans le jardin d'Eden. Je remarquai aussi qu'en représentant le sujet de cette manière , Adam & Eve pourroient être pris pour deux criminels condamnés à être dévorés par les bêtes féroces , & qu'on vient de chasser , pour cet effet , dans un bois ou dans un parc. Leur regard effrayé & triste serviroit aussi à faire naître cette idée. Je résolus donc de traiter ce sujet de la manière suivante.

Je fais accompagner Adam du bœuf laborieux qui doit l'aider à cultiver la terre. Le serpent aux écailles dorées rampe en longs replis tortueux devant le couple infortuné. Le bouc barbu, la chèvre lascive & sautillante, la blanche brebis chargée de laine, le coq hardi & au beau plumage, la timide poule, ainsi que quelques autres animaux utiles à l'homme, sans oublier le chien fidèle & le chat caressant, accompagnent tous le bœuf au pas tardif, & servent d'accessoires allégoriques au sujet; de même que les animaux nuisibles, tels que le rat, la souris, &c.

Le soleil ne doit pas éclairer cette triste scène, mais le vent soufflera avec violence, & balancera fortement les arbres dont les feuilles seront dispersées au loin. Tout le site offrira un aspect affreux, & annoncera les approches de l'hiver; cependant la terre inégale se fendra par la sécheresse, ce qui formera des colines & des vallées; les marais se dessècheront, de sorte qu'on verra les reptiles qui les habitent expirer faute d'eau. Le soleil sera entièrement obscurci, tandis que la lune, ou du moins l'étoile polaire se fera appercevoir.

Voilà la manière dont je crois qu'il faut, à peu près, rendre ce triste événement. Mais pour finir ce chapitre par un autre exemple d'une pareille nature, je vais tracer l'esquisse d'une troisième composition, de mon invention, qui servira à rappeler au peintre d'animaux son devoir, & à l'avertir de ne point s'en écarter.

TROISIEME TABLEAU.

La mort d'Orphée.

Je me représente pour cela un site agreste , mais cependant rempli d'hommes , d'animaux , de montagnes , de rochers , de chûtes d'eau & de ruisseaux riches en poissons ; le tout rassemblé sans ordre , quoique je ne doute point que le fait ne soit qu'une fiction , & cela avec raison, sans doute. Ovide nous apprend qu'Orphée, ce chanteur admirable, fils d'Apollon & de la muse Calliope , avoit su captiver par les doux sons de sa lyre tout ce qui l'entourroit ; mais que cet enchantement ne dura pas longtemps , car les Bacchantes , furieuses de ce qu'il les méprisoit , le tuèrent , & jetèrent sa tête dans l'Hébre , fleuve auquel les Grecs ont donné le nom de Marisias.

Voilà donc le corps du malheureux Orphée couché par terre , au pied d'un arbre , ayant été précipité en bas d'une petite coline ; tandis que l'arbre , touché de ce funeste sort , penche tristement ses souples rameaux vers la terre , pour le couvrir entièrement de son ombre. Voyez , d'un autre côté , les terribles Bacchantes , le corps ceint de la dépouille des bêtes sauvages & l'esprit troublé par le vin , qui se retirent en insultant le triste cadavre , pendant que l'une d'elles jete la tête dans l'Hébre.

La jeune fille qui jete de même la lyre du chanteur dans le fleuve , est pareillement animée de cette fureur bacchique. Remarquez cette Bacchante tellement prise

de vin que ses compagnes sont obligées de la soutenir, mais qui néanmoins ne peut pas quitter encore le corps mutilé de l'infortuné Orphée, qu'elle cherche à fouler avec ses pieds, & sur lequel elle lance une coupe; mouvement qui semble la faire tomber en arrière. On voit des débris de thyrses, de pampres, de grappes de raisin & de coupes, dispersés en désordre autour du cadavre. Le timide cerf regagne les bois, tandis que le fier lion & le tigre moucheté passent l'un devant l'autre, en se regardant d'un air terrible. Tous les animaux fuient ou cherchent leurs adversaires. La souris nuisible, qui jusqu'alors étoit restée tranquille à côté du chat, pour écouter ensemble les chants du divin Orphée, pend maintenant à la gueule de son ennemi; le loup vorace se fait du paisible agneau; la poule fidèle échappe au renard rusé, tandis que celui-ci trouve, au détour d'un fresne renversé par terre, la lascive colombe. Les montagnes & les rochers se retirent en tombant ça & là, & se renversant les uns sur les autres. Ici l'on voit une énorme masse de pierre, là un arbre qui fuit; l'eau même semble vouloir remonter vers sa source. La grenouille & les autres reptiles se précipitent dans les marais, effrayés de devenir la proie de la cigogne, dont il y en a une qui s'envole le bec déjà garni. Le lièvre adroit fuit devant le chien agile, & se tapit par terre, de sorte que le chien s'élance par-dessus son corps, ce qui lui donne le temps de prendre une autre route pour se sauver. Le noir corbeau & le hibou solitaire, juchés sur un arbre, crient l'un contre l'autre en regardant le corps mutilé d'Orphée, dont il veulent faire leur pâture, & près duquel est couché

le chien fidèle, qui pleure la mort de son maître, & dont rien ne peut distraire la douleur.

Le soleil ne doit point ici dispenser sa lumière radieuse : l'air est sombre, & plein de nuages circulans, qui pré-fagent la tempête. La principale partie du tableau doit être obscure, & se trouver en contraste avec un fond clair, qu'il faut placer au milieu de la scène.

C'est ainsi qu'en suivant ma pensée, je cherche à connoître la véritable nature des choses ; de même qu'un chasseur suit la trace du gibier, jusqu'à ce qu'il ait trouvé son gîte. Non que je ne cherche par là qu'à satisfaire ma seule curiosité, ainsi que le font le naturaliste & le philosophe ; mais parce que ce n'est que par cette route que je puis m'épargner les défauts & les incohérences que j'ai indiqués plus haut ; car, suivant moi, rien ne ressemble plus à la stupide ignorance qu'un contresens grossier & facile à éviter. Ces recherches nous conduisent donc à la connoissance de la vérité ; trésor caché dont les Grecs nous ont donné une belle allégorie en représentant Minerve qui tient une cassette & une clef, pour faire entendre que cette déesse dispense la sagesse aux mortels.

J'étois moi-même autrefois du nombre de ceux qui pensent qu'il n'est pas permis de rien ôter des faits rapportés par l'Ecriture sainte, & moins encore d'y ajouter quelque chose ; mais qu'il faut s'en tenir rigoureusement au sens littéral, sans autre examen, & sans faire aucune différence entre les choses célestes & les terrestres, entre l'ame & le corps, ou, pour tout dire en un mot, entre quelque chose & rien. Cela peut être excellent relative-
ment

ment aux choses spirituelles , mais doit nécessairement produire un mauvais effet dans l'art , si l'on veut s'y tenir à une scrupuleuse exactitude. Quoi , faudra-t-il , par exemple , que pour ne point m'écarter du sens littéral , je fasse briser une enclume d'un seul coup de poing ?

Mais , répliquera-t-on , il ne se trouve d'écrit que ce qui est nécessaire à la chose. D'où vient donc que ces animaux se trouvent dans un verger ? Où est-ce que Caïn a pris un hoyau de fer , & Eve une quenouille ? Qui est-ce qui a vêtu ainsi de différens costumes les Babyloniens , puisque l'Ecriture ne marque pas un seul mot de tout cela ? Quand il est dit que le roi est allé voir un de ses sujets , cela signifie-t-il qu'il y est allé tout seul ? Lorsqu'Aman fut conduit à la potence , suivant la Bible , faut-il en conclure qu'il n'étoit accompagné que du boureau seul , sans autre suite ? Josué qui tua tant de milliers d'hommes ne fit pas seul cette expédition ; mais avec le secours de son armée.

Quant à moi , je pense que dans la représentation des faits historiques , soit de l'histoire sacrée ou profane ou de la fable même , il ne faut jamais rien produire d'invraisemblable , & moins encore ce qui peut offrir une idée fausse ou louche ; mais qu'on doit , au contraire , chercher à rendre son sujet de la manière la plus claire & la plus distincte , en lui donnant toute l'expression dont il est susceptible.

CHAPITRE X.

De la Richesse & de la Vérité dans la composition des sujets d'histoire.

COMME c'est par la curiosité, soutenue par la hardiesse des navigateurs, qu'on est parvenu à découvrir un grand nombre de pays inconnus, &, pour ainsi dire, un monde nouveau; il en est de même dans l'art de la peinture, où ceux qui se donneront la peine de faire des recherches, trouveront une infinité de choses nouvelles, & mille variétés agréables propres à charmer les yeux & l'esprit.

Nous n'avons pas besoin d'un second Homère ou Virgile, ou d'un nouvel Ovide; ces écrivains ont fourni assez de matière pour nous occuper encore pendant long-tems, si nous continuons à en faire aussi peu d'usage qu'on l'a fait jusqu'à présent. Ne nous laissons donc point de parcourir & d'étudier ces admirables auteurs, en nous rappelant que la curiosité est représentée avec des ailes, pour faire comprendre que ce n'est que par une diligence infatigable qu'on parvient à la connoissance des choses. Les anciens nous suffisent, ainsi bornons nous donc à eux, en tâchant d'enrichir, s'il est possible, leurs idées ingénieuses par des idées nouvelles.

Pour en donner un exemple par un tableau, ouvrons Ovide, & jetons les yeux sur la fable de Deucalion,

dont il est parlé dans le premier livre des Métamorphoses. On fait que Deucalion étoit roi de Thessalie & qu'ayant été seul sauvé, avec Pyrrha, sa femme, du déluge universel, ils reçurent ordre de la divine * Thémis, de jeter par-dessus leurs épaules les pierres des champs, dont naquirent des hommes & des femmes qui repeuplèrent la terre.

Une idée, dit-on, en fait naître une autre; cela est vrai, sur-tout ici, où la fable de Deucalion nous rappelle l'histoire de la préservation de Noé; de sorte même qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune différence entre le sujet sacré & le profane, dont toutes les circonstances se ressemblent. Ce qu'il y a de plus difficile à rendre dans le tableau de ce grand événement, c'est sans doute la dégradation causée à la terre par le débordement des eaux. Voici, selon moi, la manière la plus convenable de l'exécuter.

TABLEAU de Deucalion & de Pyrrha, après le déluge universel.

Je suppose ces deux personnes, déjà âgées, marchant sur un terrain uni. Deucalion a la tête couverte de son manteau, & Pyrrha a la sienne enveloppée d'un voile, attaché derrière la tête par un nœud, afin de se cacher la vue. Le premier tient, de la main gauche, un pan de son manteau rempli de pierres; la seconde ne porte

* C'est avec raison qu'on donne le nom de *divine* à Thémis, puisque, suivant Hésiode, elle est fille de *Cælum*, le Ciel, & de *Vesta*, la Terre, qui l'instituèrent conservatrice de la justice.

rien. L'Amour les guide en les tirant par un pan de leurs vêtemens qu'il tient d'une main, avec laquelle il porte aussi son flambeau, afin qu'ils ne se blessent ou ne se gênent point en se rencontrant. Les pierres qu'ils viennent de jeter derrière eux, ont d'autant plus pris la forme humaine, qu'elles sont plus éloignées d'eux, & qu'elles ont été jetées les premières. Deucalion marche dans une position droite, le bras élevé, & la main ouverte, comme venant de lancer une pierre qui traverse encore l'air à peu de distance de la terre. Je représente la femme un peu courbée, recevant les pierres de l'Amour, qui les ramasse chemin faisant. Le manteau de Deucalion est pourpre, mais la couleur n'en est ni vive, ni brillante; Pyrrha est vêtue d'une robe d'une couleur foncée, avec un jupon violet. L'Amour a la tête ceinte d'un diadème rouge. L'herbe chargée de sable & de limon, est couchée abattue par terre. A peu de distance du groupe de ces trois figures, est, sur un petit tertre, le temple de Thémis, soutenu par des colonnes, ou, si l'on veut, par une façade chargée de mousse & d'une croute limoneuse. Ce temple se trouve entourré d'arbres verdoyans & en fleurs, & immédiatement derrière son comble, on aperçoit le mont à double cime, qui est au milieu des eaux & qui s'étend bien loin au delà de l'horizon.

Dans le lointain, à la gauche, je place l'océan rempli de Tritons & de Néréides, qui semblent passer derrière la montagne, sur laquelle je fixe dans le sol une ancre, à laquelle tient, par le cable, une chaloupe, la proue en haut, pour faire entendre qu'elle y est restée attachée dans le tems que les eaux se sont retirées.

Voilà quels sont les principaux objets que je crois nécessaires pour représenter ce sujet. Je ne parlerai point ici des accessoires, tels que les nuages chargés de pluie, que le vent d'occident chasse vers l'orient; les pointes de rochers qui reparoissent au-dessus de la surface des eaux; le faite de quelque grand édifice dégradé; plusieurs débris de toutes espèces, & des ossemens d'hommes & d'animaux, ainsi qu'une infinité d'autres objets que les eaux ont chariés de l'occident en orient; je ne parlerai point, dis-je, de ces accessoires, parce qu'il faut que chaque artiste les emploie de la manière qu'il convient le mieux à la disposition de son tableau.

Peut-être me demandera-t-on pourquoi je fais paroître ici l'Amour, dont Ovide ne fait point mention? En voici la raison: c'est que l'Amour, comme le plus ancien des dieux, & qui, selon Hésiode, est né du chaos & de la terre, a présidé aussi à tout ce qui existe, ainsi que le témoignent les poètes. Or, il paroît qu'il n'est pas plus déplacé à cette reproduction générale de la nature, qu'à sa première création. L'Amour étoit d'ailleurs la principale & même la seule passion, qui pût alors trouver place dans le cœur de Deucalion & de Pyrrha, qui s'aimoient avec une tendresse fondée sur la vertu; & quoique accablés déjà par l'âge, il songeoient néanmoins à se sauver de la mort, & à perpétuer leur espèce. Quel dieu étoit plus propre à cela que l'Amour, à qui Jupiter même devoit se soumettre? Ainsi, quoique le poète ne parle que de Deucalion & de Pyrrha, la raison permet non-seulement que nous introduisions ici l'Amour, mais l'exige même; d'autant plus que l'artiste

est libre d'orner son tableau d'un plus grand nombre de figures que le sujet ne le demande à la rigueur ; pourvu qu'elles ne blessent point la vérité du fait. Horace leur avoit déjà donné ce conseil dans son art poétique, où il dit : « On a laissé de tous tems aux peintres » & aux poètes le droit de donner de l'essor à leur » imagination. . . . Mais cette liberté ne doit pas aller » jusqu'à faire un composé monstrueux ». Profitons donc de cette liberté, en ajoutant une figure & même plus à notre sujet, non pour leur faire tenir une place principale ; mais afin de faire mieux comprendre notre idée ; ce qui est souvent nécessaire dans la fable , mais dont il ne faut faire usage pour les sujets d'histoire que par le moyen de figures allégoriques.

Je viens d'exposer mes idées touchant la représentation du repeuplement de la terre par Deucalion & Pyrrha ; qu'il me soit maintenant permis d'examiner la manière dont ce sujet a été exécuté avec soin par un autre artiste ; ce qui nous prouvera le peu de convenance qui résulte de toute composition qu'on fait sans s'appuyer sur les principes que j'ai indiqués plus haut. Nous ferons parler cet artiste lui-même, au moment, que , recevant la visite de ses amis, il place son ouvrage sur le chevalet. Il leur dit :

Voici, mes amis, une production de mon esprit & de mon art. Il n'est pas nécessaire que j'appelle ici des philosophes & des savans pour expliquer ce que représente ce tableau ; un homme du peuple vous dira que c'est la terre, après que les eaux du déluge se furent retirées, rendue avec la vérité de la nature même. Et quel

effort faut-il pour cela, puisqu'il est facile de remarquer l'arche sur le mont Parnasse, tandis qu'on voit que les cataractes du ciel sont fermés, & que l'abîme est bouché avec un tampon de liège. Remarquez de ce côté-ci la mer qui se précipite dans un vallon rempli de toutes sortes d'outils & ustenciles de bois, tels que chaîses, tables, moulins à papiers, &c. avec un grand nombre de corps morts des deux sexes, dont l'un est un ouvrier, ainsi que le prouve le tablier qu'il a encore devant lui; l'autre porte une couronne, tandis que la tête d'un troisième n'est garnie que d'un bonnet de nuit. Ceci ne sont que les objets qui flottent sur l'eau, tandis que sur la terre on voit un plateau d'argent à côté d'un chameau, & près delà un rossignol mort dans sa cage; plus loin est le tombeau de Mahomet, à côté duquel sont des rouleaux de tabac à fumer; & sur le devant du tableau on apperçoit, sur une petite éminence, des cartes à jouer, avec quelques écailles d'œuf. Mais j'avois presque oublié de vous faire observer ce chapeau, de cardinal peint en beau carmin, & ce scorpion qu'on croiroit vivant. Voyez sur le troisième plan ce gibet jeté par terre, auquel trois voleurs sont encore attachés par la fatale corde; plus loin cet enfant dans sa roulette, à moitié enfoui dans le sable; & là un veau marin engagé entre les branches d'un bois taillis, ainsi que quelques harengs saurs. N'oubliez pas non plus ce chevalet & ces pinceaux, ni ce prêtre en chafuble, non plus que cette queue de cheval qui, sans doute, a servi à quelque Pacha. Admirez, je vous prie, tous ces joujoux produits par l'industrie des habitans de la ville de Nuremberg; de

même que cette vieille lanterne près de ce tambour dont la peau est à moitié décomposée par le séjour de l'eau. Je ne vous parle point de cette malle remplie d'archives de l'empire, conservées autrefois dans la chambre de Spire, ni de mille autres choses, tels que temples, maisons & le vatican même, jetés ça & là en ruines. On n'y voit aucun être vivant, excepté Deucalion & Pyrrha, avec trois de leurs fils & leurs femmes, figures d'une vérité admirable. Qui est-ce qui, du premier coup-d'œil, ne reconnoîtra pas ici le déluge universel ? Me voici moi-même assis sur ce petit tertre, occupé à peindre tous ces objets ; & de plus voilà mon nom & même la date du jour que j'ai mis la dernière main à cet ouvrage.

Après ce discours, notre Artiste regardoit son monde, & demeueroit fort surpris quand on ne montrait pas une extrême admiration pour cette merveille. Pour moi, je ne puis non plus assez faire connoître mon étonnement de ce bizarre mélange du sacré & du profane, & de voir Ovide sur le même rang que Moïse ; pour ne point parler de l'incohérence de trouver l'antiquité la plus reculée à côté des productions des modernes. N'est-ce pas là un vrai cahos indébrouillable ; & ne pourroit-on pas comparer un pareil artiste à un chymiste qui jeteroit à la fois plusieurs matières dans le creuset, & qui finiroit par n'en retiter qu'une masse informe ? tandis qu'un peintre habile produira, au contraire, des choses admirables, sans profusion & sans embarras.

Nous avons déjà remarqué plusieurs fois que la profusion, au lieu de donner de la beauté & de l'expression à un

un ouvrage, en diminue, au contraire, l'effet; tandis que les trop grands espaces vuides, & les compositions trop nues ne valent pas mieux; de sorte qu'il faut également éviter ces deux extrêmes, avec le même soin que les navigateurs fuient Scylla & Charibdé. Le premier défaut peut être attribué à un esprit lourd & trop minutieux, & le second à un esprit léger & superficiel, comme nous en voyons tous les jours des preuves. L'un, par exemple, possède le feu du génie du Carrache, l'autre le beau coloris du Titien; celui-ci la grace & l'expression de Raphaël, & celui-là la vérité du Guide.

Mais terminons enfin ce chapitre en comparant le tableau que Raphaël a fait du déluge universel, avec l'idée que nous en avons donnée plus haut.

Raphaël a fait de Noé & de sa femme les principaux objets de son ouvrage, ainsi que nous avons choisi pour cela Deucalion & Pyrrha; tandis que le peintre dont nous venons de parler les place, au contraire, d'une manière vague dans le lointain. Raphaël ne fait appercevoir aucune apparence de destruction, ni de dégradation dans la nature; nous avons cru devoir l'indiquer autant qu'il convenoit au sujet; pendant que notre artiste prodigue paroît avoir rassemblé les débris du monde entier dans son tableau. Raphaël fait voir Noé sortant de l'arche; nous Deucalion & Pyrrha qui ont abandonné leur chaloupe après la fin du déluge; mais dans l'ouvrage dont nous venons de faire la critique, on n'en voit aucun indice; ce qui semble nous prouver que le parti le plus sage est de se tenir dans un juste milieu, en évitant également le moins & le trop.

CHAPITRE XI.

Des Figures allégoriques.

COMME nous avons déjà remarqué en passant que le trop grand nombre de figures allégoriques nuit à la force de l'expression & à la clarté du sujet, nous croyons qu'il n'est pas inutile d'en parler plus au long dans un chapitre particulier, à cause de l'occasion fréquente qu'on a d'employer de pareilles figures, soit dans un tableau d'histoire ou dans un sujet de la fable, de même que dans les groupes de statues & dans les bas-reliefs destinés à orner les palais des princes.

On ne peut nier que l'Iconologie de César à Ripa ne soit un bon ouvrage, & fort utile aux artistes *. Mais quoiqu'on trouve dans ce livre tout ce qui a rapport aux passions, ainsi qu'aux vertus & aux vices de l'homme, cet écrivain n'indique cependant pas l'emploi qu'on peut en faire, selon que le sujet le demande; car chaque figure ne doit exprimer que la passion qu'elle représente, en concourant toujours à l'expression générale; & pour cela

* M. Mengs & M. Winckelmann n'étoient point du sentiment de Laisse sur le livre de César à Ripa. M. Winckelmann a fait en Allemand, un *Traité de l'allégorie à l'usage des artistes* dont nous donnerons une traduction. *Note du Traducteur.*

il faut qu'elle soit placée à l'endroit convenable. La victoire, par exemple, doit se trouver, dans un combat, du côté des vainqueurs; la renommée ou la gloire accompagnera un grand homme; l'amour suivra les amans; la vengeance un jaloux, & ainsi de même des autres passions. Remarquez que je ne parle point ici de la colère, de la folie, de la tristesse, de la modération, du courage, de la bienfaisance, de l'envie, de l'artifice, de la cruauté, de la douleur, &c.; car toutes ces affections de l'ame ne peuvent être placées dans un ouvrage, pas même comme accessoires; & ne doivent être employées qu'isolées ou pour former contraste ensemble, telle qu'une vertu avec un vice. Il est donc essentiel que l'artiste examine bien de quelles figures allégoriques il peut se servir, & de quelle manière il faut qu'il les place.

Je me souviens que dans le tems que mon père m'instruisoit encore & que je m'exerçois à la composition; je me plaisois sur-tout aux figures allégoriques, dont je faisois des tableaux entiers, qui excitoient l'admiration de tous ceux qui les voyoient. Cependant, mon père qui, sans doute, me croyoit trop jeune & trop foible, ou qui préféroit peut-être que je m'occupasse de l'histoire, m'empêcha, autant qu'il lui fut possible, de m'y exercer. Mais lorsque mon frère aîné eut apporté d'Italie l'Iconologie de César à Ripa, que jusqu'alors on n'avoit pas connue en Hollande, ou qu'on y tenoit du moins cachée comme un trésor; alors, dis-je, mon ardeur pour les compositions allégoriques se réveilla avec plus de force que jamais, & mon esprit, guidé par les idées de César à Ripa, produisit des choses singulières, qu'on

méprisa néanmoins, soit par ignorance, ou par jalousie; mais qui me valurent beaucoup d'argent; car les Jésuites seuls me demandoient des allégories pour plus de cent cinquante thèses par an, que j'exécutois en gouache. On peut juger par-là si mes peines se trouvoient perdues; & l'on peut, en même-tems, se faire une idée de l'état où cette science devoit se trouver alors, puisque je fus préféré, pour ce travail, à tous mes contemporains, malgré les fautes que je pouvois commettre à chaque instant.

Mais retournons à notre objet, & tâchons de rendre notre idée plus claire par un exemple, pour lequel nous prendrons la mort de Didon, que nous exposerons de deux manières différentes, savoir, d'abord suivant le récit de l'histoire, & ensuite d'une manière allégorique.

Dans le premier tableau nous représenterons la malheureuse reine de Carthage, qui, livrée à son désespoir, se perce le sein sur le bûcher qui doit la réduire en cendres; tandis qu'Iris coupe le fil fatal de ses jours, & que la sœur de Didon, ainsi que sa fuite, s'abandonnent aux plaintes & aux larmes, les uns plus les autres moins. Voilà comment Virgile nous a peint cet événement.

Mais pour traiter ce sujet d'une manière allégorique, nous ferons paroître le désespoir, accompagné de la fureur, qui traîne l'amour au tombeau, avec cette inscription : *la mort de Didon*, ainsi que je l'ai fait pour le titre d'une tragédie hollandoise. On s'appercevra facilement pourquoi je n'ai pas placé la fureur, ni le désespoir, ni l'amour dans le premier tableau; qui est la même

raison pour laquelle je n'ai pas introduit Didon , ni aucun personnage de sa fuite , ni même l'autel ou le bûcher dans le second tableau ; car dans le premier on n'a besoin d'aucun secours , puisque chaque figure y désigne assez par elle-même la passion qui l'agite ; de sorte qu'il est inutile de vouloir en augmenter l'expression par des figures allégoriques , qui ne feroient qu'embrouiller le sujet & le rendre moins distinct ; tandis que dans le second tableau les figures allégoriques servent à exprimer les différentes passions , sans indiquer directement tel ou tel personnage en particulier.

Tel étoit le tableau que fit Apelle , lorsqu'il fut accusé par Antiphile. Il y avoit représenté l'innocence , traînée devant un juge ignorant par la calomnie , accompagnée de l'envie , de la fraude & de l'artifice. Cela n'offre qu'un sens général ; mais lorsqu'on représente de cette manière des personnages connus , il en résulte un sens particulier , & ces espèces d'allégories sont ce qu'on appelle des satyres ou pasquinades.

Il est d'ailleurs de toute vérité que l'homme ne peut être animé à la fois que d'une seule passion dominante , qui détermine & son attitude & ses mouvemens.

Un homme prudent , magnanime & courageux , qui est occupé d'une action sage , peut être accompagné de la générosité & de la valeur , mais non pas de la prudence , parce que cette qualité l'anime actuellement ; de même , si dans une circonstance périlleuse il se comporte avec courage , cela doit se remarquer dans sa personne même , & il ne peut alors être accompagné que des figures allégoriques de la prudence & de la magnanimité.

Si, au contraire, il exerce la générosité, en rendant, par exemple, la liberté à des prisonniers sans en exiger de rançon, alors les figures allégoriques de la prudence & de la valeur suffisent pour lui servir de compagnes, sans qu'il soit besoin d'y ajouter celle de la magnanimité. Il en est de même d'un maître célèbre, qui possède plusieurs bonnes qualités, telles qu'esprit, activité, ordre, &c. ; on peut les personnifier toutes, excepté l'activité, dans le moment qu'on le représente occupé devant son chevalet, parce qu'alors cette qualité doit se faire reconnoître par son attitude & ses mouvemens. De même quand un philosophe est occupé d'une action insensée, on le fera remarquer dans sa personne même, sans lui donner pour compagne la folie.

Nous croyons que ces réflexions méritent la peine qu'on les examine sérieusement ; car il n'est pas possible de produire une bonne allégorie, sans observer les principes que nous venons d'indiquer ; aussi n'y a-t-il point de partie de l'art qui soit plus soumise à la censure, & dans laquelle il soit plus difficile de bien réussir : c'est une espèce d'écriture hiéroglyphique que le commun des hommes ne peut comprendre, & qu'il faut du moins chercher à rendre intelligible pour les personnes instruites.

Je me souviens d'avoir vu un tableau de Bacchus & d'Ariane, où j'ai remarqué un défaut de cette espèce, par les figures de la douleur & du désespoir représentées près de cette princesse, qui cherchoit à les éviter par la fuite. Cette dernière idée me parut bonne ; mais ma dispute avec le peintre roula sur la figure de la douleur. Cependant il alléguait d'assez bonnes raisons, en appa-

rence, pour soutenir sa cause; en disant que quoique la présence de Bacchus dût dissiper la douleur d'Ariane, cela n'avoit pu avoir lieu qu'après qu'elle lui eut fait part de son chagrin, & qu'elle eut reçu de ce dieu une réponse favorable qui calmât son désespoir. Voilà, dit-il, pourquoi j'ai représenté cette princesse avec un visage qui exprime la douleur, & les yeux baignés de larmes, en montrant de loin dans la mer l'infidèle Thésée, qui vient de l'abandonner; tandis que Bacchus semble prêter une oreille attentive à son discours, & que l'Amour lève le manteau du dieu pour donner à comprendre que comme Ariane ignore si elle parle à un mortel ou à une divinité, il veut lui faire connoître la nature de ce nouvel amant, & lui prouver, en même-tems, sa puissance.

Ce tableau étoit, selon moi, fort bien conçu; mais, je le répète, la figure allégorique de la douleur n'auroit pas dû s'y trouver, parce que, suivant mes principes, une passion ne doit pas être exprimée ainsi de deux manières différentes dans le même ouvrage; & que la figure d'Ariane seule doit ici suffire pour faire connoître le sentiment qui l'anime.

Il faut sur-tout observer avec soin dans les figures allégoriques qui servent à exprimer les passions de l'ame, si ces passions agissent intérieurement ou extérieurement, & quels mouvemens doit faire la figure pour les donner à comprendre; car un homme, d'un caractère bon & tranquille n'a pas besoin de faire agir ses membres pour nous instruire; sa physionomie seule l'exprime assez. Mais l'amour & la douleur, quand il affectent intérieurement l'ame, ne

peuvent être reconnus que par des figures allégoriques; & ce n'est que quand ces affections de l'ame sont fortes & se font appercevoir par les mouvemens des membres, que l'allégorie devient inutile.

Malgré l'importance des observations que nous venons de faire, plusieurs jeunes sculpteurs, qui ne s'occupent que de quelques figures isolées & de décoration, s'imaginent qu'elles sont peu nécessaires. Mais ils sont dans l'erreur; car si ces artistes étoient obligés de faire une statue accompagnée de quelque allégorie, soit sur le piedestal ou dans la niche, en bas-relief ou en ronde bosse, propre à désigner les qualités ou les attributs de la statue, je pense qu'ils seroient fort embarrassés; mais ils se reposent sur le secours qu'ils espèrent dans ces cas de la part du peintre, pour leur dessiner l'idée qu'ils doivent exécuter, & qu'ils n'ont pas le talent d'imaginer eux-mêmes.

C H A P I T R E X I I .

De la convenance des mouvemens qui se succèdent dans l'expression d'une passion.

APRES avoir discuté assez amplement, à ce que je pense, la manière dont chaque figure doit exprimer la passion qui l'anime, il est nécessaire de parler des mouvemens convenables qui doivent en résulter; car quoiqu'il arrive souvent que l'un soit la suite de l'autre, il faut

faut prendre garde néanmoins que ces mouvemens ne soient pas simultanés, c'est-à-dire, qu'ils n'arrivent pas dans un même moment donné. Par exemple, si un homme puissant ordonne à l'un de ses esclaves d'en châtier un autre, il feroit ridicule de faire appercevoir ces deux mouvemens à la fois : l'ordre doit être prononcé avant que son exécution puisse avoir lieu. C'est une faute contre la convenance de représenter un prince en action de commander, pendant que ses gens remplissent déjà ses volontés. Ce ne feroit pas moins pécher contre la vérité que de faire paroître dans un tableau de la femme adultère, le Christ écrivant sur le sable, tandis que le peuple honteux & mécontent se retire déjà ; & il y auroit une plus grande faute de convenance encore à placer sur le second plan des figures avec des paniers remplis de pierres, qui attendent quel sera le succès de l'événement, ou qui déjà sortent du temple ; puisque le Christ n'a pas encore fini d'écrire sa pensée ; ce qui seul doit émouvoir le cœur du peuple.

Le célèbre Poussin a très-bien compris cela, ainsi qu'on peut le voir par le tableau où il a représenté ce sujet. Il faut remarquer de même que pendant qu'un général est occupé à animer ses troupes au combat, il ne doit y avoir aucun mouvement dans l'armée, mais que tout doit y être dans le plus grand silence. Je me rappelle d'avoir peint, dans ma jeunesse, un tableau de Progné, lorsque, pour venger sa sœur Philomèle, elle présente à Térée la tête de son fils ; sur quoi Térée, livré à la colère, la poursuit au moment qu'elle est changée en oiseau.

Je représentai ces deux sœurs outragées, qui offrent à Térée la tête de son fils. Le roi, en proie à la fureur, se lève de son siège, un glaive nud à la main. La table est renversée, & l'on voit les plats, les vases, &c. brisés & dispersés par terre; le vin coule aux pieds des deux sœurs qui continuent à tenir la tête de l'enfant.

Faisons quelques réflexions sur la manière dont cet événement a pu se passer. D'abord le tyran est assis tranquillement à table, sans avoir le moindre soupçon de ce qui se trame contre lui. Ensuite les deux sœurs paroissent dans la salle, & offrent tout de suite au regards de Térée la tête de son fils, en lui adressant quelques paroles analogues à la scène qui se passe. Térée, qui dans le premier moment a été frappé de terreur, se livre ensuite à la vengeance, &, se levant avec précipitation, renverse la table, pour se jeter, le glaive à la main, sur les auteurs de son malheur, qui, malgré sa colère, demeurent dans la même attitude où elles se trouvoient en entrant dans la salle.

Remarquez maintenant quelle erreur j'ai commise, & de quelle manière peu naturelle j'ai représenté ce sujet. Il est vrai que les différens mouvemens de ces trois personnages sont très-prompts, & s'exécutent, pour ainsi dire, dans un même moment; mais c'étoit trop attendre pour jeter la tête sur la table, qui se trouve déjà renversée; & il est vraisemblable que Progné avoit lâché la tête avant d'avoir tout-à-fait fini son discours; & qu'au premier mouvement du tyran, les deux sœurs ont dû prendre la fuite: car c'est après cela que devoit suivre le second moment

de l'action, c'est-à-dire, la métamorphose, & Progné ne touchoit déjà plus alors la terre.

Je crois donc qu'il falloit représenter la table encore sur pied, ou bien les deux sœurs prenant la fuite après y avoir jeté la tête; & que pour faire connoître que ce sont elles qui ont tué le fils de Térée, il étoit nécessaire de leur donner à la main une espèce de glaive ou de poignard, en leur faisant faire un geste menaçant de l'autre main. En voilà assez sur ce sujet; tâchons maintenant de mieux développer encore mon idée par un autre exemple, pour lequel je prendrai Apollon vainqueur du serpent Python.

PREMIER TABLEAU.

Apollon vainqueur du serpent Python.

Ce sujet demande un site sauvage. A la droite, sur le second plan, on voit le terrible monstre étendu mort, la moitié du corps dans un marais, & l'autre moitié sur la terre, percé des flèches que le dieu lui a décochées. Quelques figures, placées sur une colline voisine, considèrent le serpent, en se tenant le nez, à cause de l'odeur infecte qui en exhale. A la gauche, où le terrain va en montant, il y a un temple de forme circulaire, dans le milieu duquel est placé une statue d'Apollon que des hommes de différens états adorent, tandis que d'autres lui font des sacrifices & dansent autour du temple, en témoignant une grande allégresse. Près du marais sont quelques arbres morts, des ruines & des ossemens dispersés ça & là. Derrière la colline on apperçoit, dans le lointain, quelques

cabanes, dont les unes sont à moitié détruites, tandis que d'autres, plus éloignées du monstre, ne sont pas endommagées, ou ne le sont que très-peu. Sur le devant du tableau est Apollon se reposant sur son arc, avec son carquois vuide sur le dos. Il est posé d'une manière ferme & hardie sur la jambe gauche, & tourne la tête par-dessus l'épaule droite, vers la lumière; tandis que de la main gauche, qui est étendue droit devant lui, il semble écarter, avec un geste de mépris & un sourire dédaigneux, l'amour qui s'élève près de lui dans l'air; mais l'amour lui jete un regard courroucé, & fait un signe de la tête, en lui montrant la pointe de ses flèches tournées en l'air, comme s'il vouloit dire qu'il en éprouveroit bientôt le pouvoir. Son voile flotte sur son dos. Derrière Apollon est un gros palmier, & tout à côté un chêne contre lequel le dieu s'appuie avec le dos; sa tête est couronnée de feuilles de chêne & d'autres arbres. Sur le premier plan je voudrois faire couler un petit ruisseau dans l'onde duquel on verroit l'image d'une partie de la figure du dieu, qui a le corps ceint d'une cotte d'armes d'or, avec un manteau de pourpre qui lui pend sur le dos.

SECOND TABLEAU.

Apollon & Daphné.

A peine Apollon eut-il aperçu Daphné, que son cœur s'enflamma d'amour pour cette nymphe, & qu'il la poursuivit pour lui déclarer sa passion. L'amour saisit cette occasion & blessa Apollon d'une flèche ardente, après

avoir rendu le cœur de Daphné insensible ; ensuite il alla se cacher pour jouir de l'effet de sa ruse.

Pendant ce tems , Daphné , qui ne se doute encore de rien , s'entretient avec quelques nayades couchées avec leurs urnes le long d'un ruisseau argenté. Elle est éclairée par le soleil , & on la voit en face ; son carquois pend sur son dos qui est nud , & elle regarde les nymphes en tournant la tête vers l'épaule gauche. Sa hanche gauche est renflée par l'attitude dans laquelle elle se tient. Elle porte mollement au-dessous de son sein la main gauche tournée la paume en dehors. De la main droite elle tient , un peu au-dessous de la moitié d'en-bas , son arc sur lequel elle s'appuie légèrement , en tournant le coude en dehors , ce qui sert à remplir le creux que forme de ce côté-là son corps. Son vêtement est attaché immédiatement au-dessous de la poitrine , & fixé par un ruban sur l'épaule gauche , & par un nœud au-dessus du genou , où les deux pans , qui sont rassemblés & passés par une courroie au-dessus des hanches , tombent de nouveau en pointe. De sa coëffure nouée sur le sommet de la tête , pendent les boucles légères de sa blonde chevelure , qui flottent avec grace sur ses épaules & sur son dos. Derrière Daphné , du côté du ruisseau , qui , en coulant vers l'horizon , prend un autre cours , il y a une pierre oblonge de trois ou quatre pieds de hauteur , ornée de bas reliefs de marbre blanc , sur laquelle tombe l'ombre portée de Daphné. Sur cette pierre une nymphe est couchée sur le ventre ou sur le côté gauche , en appuyant la partie supérieure du corps sur le coude gauche , la main placée dessous le menton ,

& regardant Daphné, dont la partie supérieure du corps a pour fond la draperie bleue dont est couvert le bas du corps de cette nymphe, ce qui sert à le faire ressortir davantage. Daphné est couverte d'une draperie couleur de fleur de pommier, un peu moins foncée que le coloris du corps de la nymphe, avec une nuance violette. Le ruisseau est bordé de faules sous lesquels les nayades sont couchées & assises.

De l'autre côté de la rivière, à la gauche, il y a une montagne, avec plusieurs collines depuis mi-côte jusqu'à la cime, dont l'eau descend par cascades de rochers en rochers.

A la droite, on voit Apollon à l'horizon, où le terrain est fort élevé, avec une montée raboteuse. Il descend de côté, livré à la surprise, tenant de la main gauche une houlette, & penchant le corps en avant. Son pied droit est étendu & semble à peine toucher la terre du bout des orteils. Sa poitrine va, pour ainsi dire, toucher son genou gauche; le coude droit est jeté en arrière, & la main de ce même côté est toute ouverte, à la hauteur de l'oreille. On voit son visage de profil; ses yeux sont fixés sur Daphné, tandis qu'une flèche ardente lui perce le sein. Son vêtement, d'une draperie grossière gris clair, est noué par les deux bouts dessous son menton, & les deux autres bouts, qui passent par-dessous ses bras, sont fixés dans une courroie, à laquelle pend sa flûte. Sa tête est couverte d'un bonnet Phrygien, recoquillé par la pointe, & dont le bord est retroussé. Sa poitrine est un peu tournée du côté de la lumière, & l'on voit sa cuisse droite. La lu-

mière tombe du côté droit. La colline est fort escarpée de ce côté-là ; les marches sont parallèles ; mais du côté gauche , la colline descend en talus , étant couverte d'arbustes & d'arbrisseaux ; tandis que le chemin que suit Apollon est bordé de toutes sortes de plantes & d'herbes. Cette colline , qui remplit presque tout le côté droit du tableau , se termine en pointe vers l'horizon , où elle pend par-dessus un chemin fort creux , ce qui y occasionne une ombre portée qui s'étend jusqu'à la moitié de la pierre qui est derrière Daphné ; & au-delà de cette pierre il y a une autre ombre , qui passe entre quelques arbres fort hauts , jusque derrière la colline.

Dans le lointain , à la gauche , on voit un bel édifice , qui est le palais du roi Admette , près duquel paissent , dans une plaine , quelques bestiaux. L'amour s'envole vers la montagne , en tournant la tête vers Apollon.

On me demandera , peut-être , à quoi l'on reconnoîtra Apollon ? Je répondrai que ce sera par la beauté qui brille sur son visage & par ses cheveux couleur d'or ; ainsi que par le regard enflammé & agréable qu'il fixe sur la nymphe , & par la flèche que l'amour lui a décochée ; quoique d'ailleurs je n'ignore pas qu'on trouve dans les métamorphoses d'Ovide un sujet semblable d'un berger amoureux d'une nymphe de Diane. Car il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'Apollon aima Daphné il étoit banni du ciel , & qu'il se trouva par conséquent dépourvu de tous ses attributs divins , tels que son manteau de pourpre , sa lyre , sa gloire de rayons solaires , &c. pendant tout le tems qu'il garda les troupeaux du roi Admette.

Je pense qu'il n'y a point de contre-sens à faire entretenir Daphné par les nayades, puisque son père Pénée étoit le dieu du fleuve. Je ne fais pas paroître Pénée ici, à cause que sa présence n'auroit pas permis à Daphné d'avoir un visage agréable & riant, puisque cette nymphe s'étoit attirée ses reproches paternels par le refus qu'elle faisoit de se soumettre aux loix de l'hymen. Il m'a paru qu'il ne falloit pas donner la couronne de feuilles de chêne à Apollon, parce qu'elle n'appartient pas à un berger; j'ai donc couvert sa tête d'un bonnet Phrygien, qui convient mieux à cet état, vu qu'il n'est point ici Phébus, mais seulement Apollon berger. Ce sujet n'a encore été traité par aucun peintre, que je sache.

TROISIEME TABLEAU.

Apollon & Daphné.

Ici Apollon poursuit, en courant, l'objet de son amour, dont il implore, en même-tems, la pitié. Observez la crainte qui se fait remarquer dans tous ses traits, & comment, en le voyant si proche d'elle, la nymphe évite sa main, en faisant un mouvement du corps & en prenant une autre route. Rien n'arrête sa course, ni les buissons de ronces, ni le chemin raboteux qu'elle parcourt avec velocity; tandis qu'il la suit de près, non pour se saisir d'elle, car il tient une main sur sa poitrine & de l'autre il jete sa houlette, qui n'est pas encore tombée à terre derrière lui; son bonnet Phrygien est emporté par le vent du côté dont il vient,

sa tête étant un peu jetée en arrière, penche d'un côté; ce qui fait assez comprendre qu'il implore la nymphe, qui regarde derrière elle. Son teint est animé, ses yeux brillent dans sa tête; tandis que Daphné, fatiguée de sa course, est pâle & défaite. Ses traits sont tirés, ses sourcils rabattus, sa bouche est élevée vers le milieu, & baissée dans les coins, de sorte qu'elle a la forme d'un croissant renversé. Elle tend les deux mains vers le ciel, en jetant son corps fort en avant, & même hors de son à plomb. Son carquois voltige sur ses épaules, & les flèches en tombent le long du chemin qu'elle parcourt, tandis que de sa main gauche elle tient son arc débandé.

Apollon, en la poursuivant, vient de se saisir d'un pan de son vêtement; mais les pieds de la nymphe sont déjà fixés à la terre par des racines. Elle est tournée de son côté, avec les yeux fixés vers le ciel, combattant avec la mort qui l'approche; tandis que son amant passionné qui ne s'en aperçoit pas encore, se livre à l'espoir de triompher de son indifférence & de cueillir le laurier. Mais mon intention n'est pas de la représenter ainsi immobile; tout au contraire, elle continue sa course, en avançant ses pieds embarrassés dans les racines, & s'imaginant que l'obstacle qu'elle éprouve, ne vient que de ce qu'Apollon la retient; ce qui fait qu'elle jete la tête en arrière en poussant de grands cris pour faire connoître sa frayeur. C'est dans ce moment que commence la métamorphose.

Il ne fera pas mal-à-propos de faire appercevoir un long chemin tortueux par lequel Apollon & Daphné sont venus, & de placer, dans le lointain, près d'un mo-

numement de marbre, des nymphes, dont quelques unes la suivent, avec étonnement, des yeux qu'elles garantissent du soleil avec la main; tandis que quelques autres se tiennent embrassées. Derrière ces groupes de nymphes on apperçoit le mont Cytheron & l'Hélicon, dont les cimes vont se perdre dans les nues; & derrière Daphné, on découvre, entre quelques arbres, un terme de Mercure, ou bien de Diane. Les vêtemens sont les mêmes que dans le précédent tableau. Apollon & Daphné courent du côté du soleil, & l'on voit la nymphe par le dos, la jambe droite en avant, & la jambe gauche fort élevée de terre, en paroissant vouloir prendre le chemin qui est à la droite. Apollon court, au contraire, en penchant un peu le corps, la jambe gauche avancée & la droite levée de terre; il tourne à gauche, route qu'il croit que Daphné alloit suivre.

QUATRIEME TABLEAU.

Suite de l'histoire d'Apollon & Daphné.

Daphné, fatiguée enfin de sa course, reste fixée à la terre, après avoir cherché plusieurs fois à débarrasser ses pieds, mais en vain. Une écorce raboteuse a déjà couvert ses jambes jusqu'à la moitié des cuisses, & le froid de la mort a figé son sang dans ses veines. Son ame craintive paroît l'abandonner avec le dernier soupir qui échappe de sa bouche.

Elle est placée à la gauche de l'horizon, sur le premier plan du tableau. La partie supérieure de son corps,

ainsi que ses bras & sa tête, sont encore dans leur état naturel. Son carquois pend renversé sur son dos, penché un peu vers le côté gauche du tableau, en s'écartant de l'horizon. Le bas de son corps est tourné exactement vers la lumière ; sa hanche gauche est renflée ; sa jambe du même côté est passée devant la droite, & ne forme avec elle qu'une seule tige, à commencer au-dessous du genou. Son sein qui saillit en avant, se voit en plein, & sa tête est tout-à-fait tournée vers l'épaule gauche. Ses yeux sont à moitié fermés, sa bouche est entr'ouverte, & laisse encore appercevoir quelques signes de douleur. Ses joues sont pâles, mais ses lèvres ont une couleur pourprée. Sa tête est chargée de branches, dont le feuillage est si touffu que son visage & sa moitié de la poitrine en sont couverts d'ombre. Devant elle, un peu à la gauche, est un gros chêne qu'elle embrasse du bras gauche, contre lequel repose sa tête. Les vêtemens sont les mêmes que ceux que nous avons indiqués plus haut.

Apollon, voyant évanouir ses espérances, se livre à la douleur & aux regrets, en se plaignant du sort cruel, mais sur-tout en se reprochant à lui-même son fol amour, qui est cause de la perte de Daphné.

Il est à la droite de cette nymphe, avec sa jambe droite sur le second plan, & son pied caché dans le creux du chemin. Son pied gauche est posé sur le premier plan, près de Daphné ; sa tête est penchée vers son épaule droite, en tombant un peu en arrière, & son visage tourné vers le ciel. Son bras droit est étendu à-peu-près autant qu'il peut l'être, la main tournée la paume en-dehors, au-dessous du sein gauche de la nymphe, pour sentir si

son cœur bat encore. Sa main gauche, toute ouverte, est écartée de son corps.

Le pan de son vêtement, qui est détaché du côté gauche, pend sur son dos & traîne à terre.

A la droite vient par derrière un dieu du fleuve qui montre sa surprise. Au-dessus de ce dieu on apperçoit Atropos, tenant sa quenouille & les fatals ciseaux. On la voit en raccourci par le dos, volant à une grande hauteur vers le côté droit.

L'air est rempli de nuages chassés par le vent. Le mont Parnasse est tout-à-fait à la droite, de même que le fleuve qui coule autour de cette montagne vers l'horizon, & sur sa rive sont des bestiaux qui s'y abreuvent.

A mi-côte de la montagne, vers l'horizon, il y a un petit temple de Thémis, devant le frontispice duquel sont plantés deux arbres : un chêne & un tilleuil ; & dans le lointain, vers l'horizon, on apperçoit la ville & le palais d'Admette. Le reste du site offre une plaine unie, au milieu de laquelle est assis sur l'herbe un berger ; tandis qu'un autre, qui se tient debout à ses côtés, lui montre le lieu de la scène, qu'il semble regarder avec étonnement.

L'Amour s'envole ainsi qu'Atropos, avec qui il semble s'entretenir.

On pourroit placer derrière le chêne le fragment d'un terme de Mercure ou de Diane.

CINQUIEME TABLEAU.

Fin de l'histoire d'Apollon & de Daphné.

Après qu'Apollon eut cessé de parler, le laurier parut baisser la tête, comme pour marquer qu'il acceptoit l'offre que le dieu venoit de lui faire. L'arbre, auquel le carquois est resté suspendu, demeure seul pour consoler le dieu, qui s'abandonne aux plaintes & aux soupirs, & va s'appuyer contre un chêne, à moitié mort de vieillesse & profondément fendu. D'une main il soutient le coude de l'autre bras; & laissant tomber sa tête sur sa main, il demeure ainsi quelque tems sans parler, une jambe croisée devant l'autre. Les nayades sont assises tout autour, l'une appuyée sur son urne renversée, l'autre couchée par terre, à côté de l'urne, tandis qu'une troisième embrasse la tige du laurier, & en considérant les branches qui la couronnent, semble plaindre le sort de la malheureuse Daphné. Une quatrième enfin, qui se tient debout près de l'arbre, leve les épaules, jete la tête un peu en arrière, & laisse mollement tomber les bras avec les mains enlacées l'une dans l'autre. Un vieux pâtre tire doucement Apollon par un pan de son vêtement, sans que celui-ci s'en apperçoive. Enfin, tout exprime une consternation & une surprise générales. Les dieux & les hommes, c'est-à-dire, les dryades, les fatyres & les nymphes, se rassemblent de toutes parts, pour admirer cette merveille. Les uns regardent Daphné, métamorphosée en laurier, avec respect, les autres avec effroi,

& quelques-uns avec satisfaction. La nature même semble frappée d'étonnement & rester dans un silence général.

J'ajouterai ici que pour augmenter l'ornement de ce tableau, on peut se rappeler qu'Apollon a prononcé un oracle, lors de la métamorphose de Daphné, suivant lequel le laurier doit être, dans la suite, un signe de victoire & servir de récompense aux vainqueurs, au lieu du chêne, qui jusqu'alors avoit servi à cet usage.

Ici se présente la valeur, ou Hercule avec sa peau de lion & sa massue, à qui la victoire, placée près du laurier, présente une couronne, tandis qu'elle cueille un second rameau. On voit ses trophées à ses pieds.

Mnemosyne, ou la mémoire, est assise proche de l'arbre, sur une petite éminence, occupée à écrire dans un livre les actions mémorables du héros, que Saturne, ou le temps, lui montre du doigt.

Sur le second plan est étendue par terre, près d'un marais, l'hydre, dont quelques têtes sont abattues, & dont les autres paroissent brûlées & torréfiées par le feu.

CHAPITRE XIII.

Du bon usage de la peinture , & de l'abus qu'on peut en faire.

PERSONNE n'ignore en quelle estime la peinture a été, de tous les tems, chez les peuples policés, & quelles en sont les raisons; nous ne les rappellerons donc pas ici, en renvoyant le Lecteur au témoignage des écrivains qui en ont parlé.

Il est certain qu'il n'y a point d'art qui charme davantage la vue, ni qui fasse une plus profonde impression sur l'esprit que la peinture, quand elle est portée à un certain degré de perfection.

Mais comme il y a rien au monde dont on ne puisse faire un bon & un mauvais usage, & qu'il n'y a point de chose, quelque admirable qu'elle soit, qui ne puisse devenir nuisible; il en est de même de l'art de peindre.

Le bon usage de la peinture consiste dans la représentation de sujets d'histoire, de la fable, ou purement allégoriques, par lesquels on peut former l'esprit, émouvoir le cœur, & élever l'ame aux actions grandes & vertueuses; & c'est alors que la peinture remplit son véritable but, & atteint à sa plus grande perfection.

L'abus de la peinture consiste à produire des sujets satyriques & obscènes, qui blessent la vue des personnes

honnêtes. Les artistes qui suivent cette route ne peuvent donc pas prétendre à la récompense de la vertu, qui est un nom immortel, comme le dit fort bien Horace; mais une réprobation éternelle fera le prix de leur travail. Examinons en passant cette matière.

Les historiens, tant anciens que modernes, ne traitent, en général, aucun sujet, sans en rapporter toutes les circonstances, quelque contraires qu'elles puissent être aux mœurs. Il en est de même des poètes dans leurs inventions; ce qui les rend encore plus coupables, à cause de l'agrément & la beauté de leur style, qui fait une plus vive impression sur l'esprit des lecteurs. Mais si la lecture de ces ouvrages est dangereuse, la vue des tableaux obscènes l'est bien davantage, à cause que les yeux portent des sensations bien plus fortes au cœur que les oreilles, sur-tout quand il s'agit d'idées érotiques. Quelle gloire peut-il résulter pour un grand peintre de ce qu'il aura représenté Noé pris de vin & couché par terre avec les parties sexuelles à découvert. Il n'est pas moins indécent de faire voir la femme de Putiphar couchée toute nue sur son lit, dans une attitude lascive, & cherchant à séduire le chaste Joseph. On ne peut pas dire non plus que Michel-Ange, quelque grand maître qu'il ait été, a mérité beaucoup d'éloges, en représentant Leda toute nue avec le Cigne sur elle *. C'est une circonstance de la fable qu'il auroit bien pu se

* C'est sans doute le Titien ou le Corrège dont il est question ici ?

passer de peindre; & n'est-ce pas, en effet, une chose déplorable que, tandis que l'histoire nous fournit tant de beaux sujets à mettre sur la toile, propres à nous exciter à la vertu & aux grandes actions, on se laisse aller à ce goût dépravé, qui ne conduit qu'à la honte & au mépris, ainsi qu'Horace l'a dit :

*Nam frustra vitium vitaveris illud,
Si te aliò pravam detorseris.*

Mais quittons cette matière qu'un brave & honnête artiste ne doit même pas connoître, pour faire remarquer ce qui est nécessaire pour constituer un vrai peintre.

On fait qu'un livre bien imprimé fait plus de plaisir à lire, & semble rendre plus intelligible le sujet qui y est traité, qu'un manuscrit mal peint. Il en est de même d'un tableau où tout est représenté selon la convenance de chaque chose, qu'on peut regarder comme une poésie muette; tandis que ceux où le peintre n'a fait, pour ainsi dire, que suivre son caprice, en s'écartant de la nature & de la vérité, ne font aucun effet. Le premier se fait comprendre de lui-même; mais le second est une espèce d'énigme qui a besoin d'être expliquée. Plusieurs artistes commettent une grande faute en représentant toutes leurs figures nues, sans faire aucune distinction entre une matrone vertueuse & une jeune fille livrée au plaisir, ni entre une reine & une nymphe. Vénus & Diane, Lucrèce & Flore sont chez eux costumées de la même manière; de sorte que ces artistes ne sont pas moins dans l'erreur que ceux qui prennent une route contraire.

Nous avons déjà remarqué de quelle manière indécente Michel-Ange a représenté sa Lédæ. Qu'on pense à l'effet que doit faire cette figure couchée toute nue sur une draperie, la tête ceinte d'un diadème & frisée avec de grosses boucles. Pourquoi du moins ne l'a-t-il pas placée sur un lit de repos, comme il convient à une princesse, & sur-tout sans la coëffure qu'il lui a donnée.

Il ne suffit pas de représenter Diane avec un croissant, Vénus avec une étoile, & Flore avec une couronne de fleurs, pour les faire reconnoître ; mais il faut encore leur donner tous les autres attributs qui conviennent à ces déesses. Nous remarquerons ici qu'il est nécessaire, non-seulement de bien observer quelle espèce d'ornement sied le mieux à chaque personnage ; mais encore dans quelles circonstances il est convenable de leur donner ces attributs, & dans quelles autres il vaut mieux les omettre. Personne n'ignore que les loix conservatrices & les bonnes mœurs sont reçues chez tous les peuples policés ; l'on fait aussi qu'il y a trois différentes périodes du jour, suivant lesquelles on s'habille & se coëffe, particulièrement les femmes ; savoir, le matin & le soir d'une manière simple & aisée, & magnifiquement le reste du jour.

Il ne faut pas être étonné de ce qu'entre un si grand nombre de bons maîtres il y en ait si peu qui connoissent bien l'entente de la composition, vu la diversité d'opinions qui regnent parmi eux sur cet objet : les uns pensent qu'il faut la chercher dans la perspective aérienne, ou la distribution des jours & des ombres ; les autres la mettent dans le choix des couleurs locales, qu'ils font

toutes rompues, tandis que d'autres veulent pour cela des couleurs pures & brillantes; il y en a enfin qui préfèrent les reflets vigoureux. Mais, malgré tout ce qu'on peut dire à ce sujet, je soutiens qu'aucune de ces parties ne peut seule rendre un ouvrage tranquille & d'un bon effet, quelque peu compliquée que puisse d'ailleurs en être la composition, & bien moins encore les grands sujets tant de figures que d'animaux, de paysage, d'architecture, ou même de nature morte.

Quel effet produiroit, par exemple, une composition dont toutes les figures auroient les mêmes formes & se trouveroient dans la même attitude? Et que diroit-on d'un paysage dont tous les arbres se ressembleroient parfaitement, ainsi que d'un tableau d'architecture dont toutes les fabriques auroient le même caractère?

Mais quelle beauté n'y a-t-il pas aussi dans un tableau d'animaux qui sont tous rendus avec leurs qualités individuelles; de sorte qu'on peut distinguer ceux qui portent de la laine de ceux qui sont couverts de poil, &c.?

Si l'on considère bien la chose, on verra qu'il ne tient, pour ainsi dire, qu'à nous de parvenir à la perfection, si nous étions seulement excités par une véritable émulation, & si nous n'entreprenions rien au-dessus de nos forces. *Ultra vires nihil aggrediendum.*

Je dis donc qu'aucune de ces parties ne peut seule produire un bon effet, qui n'est que le résultat de leur réunion, suivant les règles de l'art & la vérité de la nature. Cependant qu'allègue-t-on pour s'excuser de ces défauts? » Que l'art est difficile, & que la vie est

» courte ». Mais c'est là une bien mauvaise excuse pour de vrais artistes.

CHAPITRE XIV.

Du goût naturel & particulier des artistes qui les détermine à choisir un certain genre de peinture, tel que celui de l'histoire, du paysage, de l'architecture, de la nature morte, &c.

ON fait qu'en employant de l'activité & de la prudence, on peut parvenir à rassembler des richesses; mais l'expérience nous apprend aussi que ce ne sont point les fortunes les plus rapides qui sont les plus stables; tandis que celles qui ne s'acquièrent que lentement sont, en général, solides; car les premières ne sont dues qu'à une aveugle ardeur & au hasard; tandis que les secondes sont le fruit de l'industrie, de la sagesse & du travail.

Je regarde comme un homme d'esprit celui qui examine bien si son bonheur dépend d'un seul individu ou de la société en général; & s'il ne convient pas mieux de se conformer au goût & à la volonté de ceux dont il dépend, ou avec qui il est obligé de vivre, que de suivre son propre caprice; enfin, quels moyens il doit employer pour fixer, par ses productions, l'attention des gens de goût, & pour mériter leurs éloges.

C'est, dis-je, un artiste prudent quand il réfléchit mu-

rement sur ce que je viens de dire , & s'il cherche ensuite à le mettre en exécution ; car on fait que ce font , en général , les nouvelles productions , & les choses présentées sous une face nouvelle qui excitent la curiosité. Cependant quels exemples multipliés ne trouve-t-on pas , tant parmi les anciens que parmi les modernes , d'artistes qui ont passé vainement toute leur vie à travailler ; & cela par un stupide entêtement , & faute d'avoir voulu s'écarter de leurs idées ? Il y a eu , par exemple , des peintres de figures qui n'ont jamais voulu faire autre chose que des saints ; des payagistes pour qui des déserts & des sites sauvages ont été les seuls objets de prédilection , & ainsi de même dans tous les autres genres.

Il est vrai cependant qu'il est plus louable d'être habile dans une petite partie , que de n'avoir qu'un talent médiocre en voulant trop embrasser ; mais d'un autre côté il faut convenir que le changement réveille le goût ; quelquefois même la nécessité nous oblige à abandonner nos idées & à nous conformer aux circonstances.

Nous allons maintenant examiner plus attentivement cette matière , & observer ce que le peintre dans chaque genre a besoin de savoir , pour ne se trouver jamais embarrassé ; nous verrons ensuite s'il y a , en effet , assez de moyens pour exécuter ces idées ; & ce qui est propre à chaque genre de peinture.

Le premier moyen consiste dans la variété des passions & des idées ; le second dans la production de choses nouvelles qui peuvent plaire & fixer l'attention , car , comme dit le proverbe , *non sufficit unus* ; ce qui rend la diversité d'idées absolument nécessaire. Ce n'est pas

que nous prétendions qu'il faille prodiguer toutes les conceptions nouvelles dans un seul ouvrage, ou successivement dans plusieurs ; non , on les produira , au contraire, de loin à loin , afin de piquer & d'entretenir la curiosité. On objectera peut-être qu'il n'y a point assez de ressources pour varier constamment les idées ; mais je répondrai qu'on se trompe , & je vais indiquer les sources qui peuvent en fournir en abondance.

Il y a d'abord pour les peintres de figures , non-seulement les saints personnages , dont ils semblent s'occuper de préférence , mais encore les prophètes, les sybilles , les hommes & les femmes illustres , les grands princes , les législateurs sacrés & profanes , les quatre parties du monde , les cinq sens , & plusieurs autres figures de l'histoire , de la fable , & de l'allégorie. Qu'on juge après cela si la matière peut manquer à ceux qui ne veulent pas quitter ce genre , en travaillant même avec ardeur pendant toute leur vie.

Pour ce qui est des payagistes , que de sites différens outre ceux des lieux agrestes & déserts ? Nous pouvons leur nommer les campagnes agréables , les vallées délicieuses , les échappées de vue , les rivières , les cascades d'eau , les rochers , les pyramides , les tombeaux , les obélisques , les lices , les parcs , les vergers , les jardins , les maisons de plaisance , les pacages de toutes les espèces de bétail , les jeux champêtres , les offrandes , les bacchanales , &c. Je ne parle point des différentes manières dont toutes ces choses peuvent être rendues , ni des horizons & des points de vue diversifiés qu'on peut employer , ni des différens momens du jour , ni de la lumière vacillante de la lune.

A quoi l'on peut ajouter encore les quadrupèdes & les oiseaux de toute espèce.

Les peintres de marines n'ont pas moins de sujets à traiter, tant de l'Ecriture sainte que de l'histoire & de la fable, dont j'en citerai quelques-uns ici, tel, par exemple, que le Christ marchant sur les eaux d'une mer tranquille, & appelant à lui S. Pierre occupé de la pêche. A un autre je donnerai une mer agitée, lorsque le Christ, qui dort pendant la tempête, est éveillé par les siens; une rade avec des vaisseaux de guerre & des navires marchands; un combat naval entre des vaisseaux marchands & des pirates Turcs ou Barbaresques; des ports de mer avec des marchands de toutes les nations; des rédemptions d'esclaves, &c. des triomphes sur mer; les épousailles de la mer par le doge de Venise sur le Bucentaure; une côte maritime où Pâris enlève Hélène; Neptune qui poursuit Coronis sur le bord de la mer; Polyphème & Galathée; le roi Ceyx & Alcione; Ulysse qui se fait attacher au mât de son vaisseau pour se garantir contre le chant des syrènes; Enée qui s'enfuit avec son père Anchise; des pirates qui font des enlèvements, & des débarquemens; des soleils levant & couchant; des clairs de lune; des tempêtes & des calmes, &c.

Quant à l'architecture, il n'y a point de genre qui fournisse plus de matière pour varier les sujets, tant par les ruines que par l'intérieur & l'extérieur des édifices. Les parties dont on peut les orner vont à l'infini. Que d'espèces de temples, de palais, de péristiles, de frontispices, de portiques, d'arcs triomphaux, de colonnades, de maisons de plaisance n'y a-t-il pas dans les cinq ordres d'architecture? Que de

termes , de niches avec figures , de balustrades garnies de figures de lion , de sphinx , &c. de bronze & de toutes les espèces de pierre & de marbre ? Que de variétés à mettre dans les ornemens d'or , d'argent , de bronze & de marbre ainsi que dans les bas-reliefs , dans les tableaux , &c. En un mot , on ne peut rien imaginer que ces artistes ne puissent employer. Si maintenant nous jetons les yeux sur les sujets de l'histoire & de la fable , dont ils peuvent faire choix , nous trouverons entr'autres , Salomon qui prie le ciel de lui donner la sagesse ; la reine Séba qui se rend chez Salomon ; les épousailles de la Vierge avec S. Joseph ; Jésus-Christ au milieu des Pharisiens ; Marc-Antoine & Cléopâtre ; la mort de Jule César ; Solon chez Crésus ; la déesse Vesta qui , devant le péristile du Panthéon , se présente au peuple qui veut la violer ; Herzé qui , accompagnée d'une troupe de jeunes vierges , se rend au temple de Flore , tandis que Mercure , enflammé d'amour pour elle , la suit en planant dans les airs ; Mercure dans l'appartement d'Herzé , &c. Il y a , je le répète , un fonds inépuisable de sujets que le peintre d'architecture peut mettre en usage pour orner non-seulement l'intérieur des édifices , mais encore l'extérieur , tels que sacrifices dans les temples & autres cérémonies religieuses , assemblées du peuple , conseils de la nation , lits de justice , sacres de rois , réceptions d'ambassadeurs , repas solennels , tournois , spectacles , enchantemens , &c.

Si nous tournons les yeux sur la peinture des fleurs , nous verrons qu'il n'y a rien de plus agréable que cette belle production de la nature , que l'œil ne se lasse jamais d'admirer , même en peinture , sous tous les aspects possibles

possibles, comme festons, guirlandes, couronnes, bouquets; ou jetées simplement dans une corbeille, en y mêlant quelquefois de beaux fruits, tels que pêches, abricots, groseilles ou raisins, suivant que la saison permet d'unir les uns avec les autres, ce qu'on peut indiquer par un buste ou terme de marbre ou de bronze, ou par quelque bas-relief, en y ajoutant même un des cinq sens. Pour varier davantage encore, on peut y joindre un rameau ou des feuilles de quelque bel arbruste ou de quelque belle plante; & parmi les fruits il faudra mêler d'autres productions de la terre. Quant aux figures allégoriques dont on pourra se servir pour ces tableaux, je vais en indiquer quelques-unes: Vénus & Adonis qui se caressent, avec des amours qui jouent avec des fleurs, est un sujet convenable pour le printems; pour l'été on peut prendre Flore & Pomone entourées de fruits & de fleurs; & pour l'automne on choisira Vertumne & Pomone assis dessous un berceau. Il est inutile, sans doute, de nous étendre davantage sur ce sujet, puisqu'il n'y a point de conception qui ne puisse être enrichie par des accessoires.

« Mais, dira peut-être un peintre de paysage, je ne possède uniquement que la partie que j'ai choisie; comment donc pourrai-je faire usage des autres dans mes ouvrages, puisque je ne suis pas en état de peindre les animaux, pas même un oiseau? » Le peintre de fleurs alléguera à son tour, « que le paysage, les figures & les animaux ne sont pas de son genre, & qu'il n'en a jamais peint ». Mais quel danger? tout mal a son remède; & dans ce cas on peut avoir recours à de beaux tableaux, à de bonnes estampes & à de bons

dessins qu'on trouve par-tout. On peut même, sans blesser sa réputation, avoir recours au pinceau de quelqu'ami, qui possède la partie dont on a besoin, & qui en connoisse bien l'entente avec le tableau dans lequel on veut l'employer.

Il est digne d'être remarqué que les ouvrages exécutés par deux pinceaux différens, ne remplissent, en général, pas bien le but de leurs auteurs, qu'ils manquent toujours de vigueur, & pèchent par le coloris, ou par l'exécution qui n'a pas un certain fini; ce qu'il faut attribuer au peu d'accord qui règne entre les deux maîtres, dont chacun veut briller dans sa partie, préférablement à l'autre.

Nous observerons donc que les qualités que doit posséder un peintre qui veut bien prêter son secours à un autre, sont une grande connoissance de la perspective & du coloris; outre qu'il faut qu'il soit habile dans l'exécution ou le maniement du pinceau.

Par la perspective, nous entendons ici l'art de mettre plus ou moins de force dans l'exécution, suivant la manière de celui qui a composé le tableau; par coloris, nous voulons dire la beauté des couleurs locales, soit pures & franches, ou rompues; & par le maniement du pinceau, il faut comprendre un accord dans le faire des deux coopérateurs. Si, par exemple, le tableau est d'une exécution finie & moëlleuse, les ornemens ou les accessoires doivent l'être de même; est-il exécuté d'une manière facile ou heurtée, que le reste suive ce même faire, afin que tout soit d'accord & dans une parfaite harmonie. Ainsi, quand même un coopérateur auroit plus de talent que celui qui demande son secours, il est essentiel qu'il se

soumette à la manière de ce dernier, sans quoi il portera également préjudice à tous deux, ainsi que je pourrois en citer plusieurs exemples, si cela étoit nécessaire.

CHAPITRE XV.

De la signification qu'on attache au mot tableau, & combien de différentes espèces on peut en compter.

J'AI long-tems balancé si je devois mettre au jour mes réflexions sur ce sujet, qui, à la vérité, peuvent être de la plus grande utilité, mais qui demandent une plume fort habile, guidée par un peintre qui connoisse parfaitement son art. Je me suis enfin déterminé à les publier, dans l'espérance que le desir d'être utile pourra servir d'excuse à mon défaut de talent. Je soumetts d'ailleurs mes idées au jugement des personnes en état de décider sur cette matière; satisfait de les engager à l'examiner avec plus de soin.

On fait qu'un tableau est la description ou la représentation d'un événement qui a eu lieu, ou d'un objet qui existe, ou qui du moins peut exister. Il faut que le récit d'une action en expose les principaux faits d'une manière claire, distincte & concise, & en fasse connoître, en même tems, la véritable cause.

Un peintre d'histoire, pour parvenir à la perfection, doit d'abord avoir une connoissance bien approfondie des meilleurs historiens & poètes, ainsi que de l'anti-

quité. Il faut de plus qu'il soit doué d'un esprit poétique, & d'un jugement fin & réfléchi, afin de saisir les passions de l'homme, & de pouvoir les rendre de la manière la plus convenable. L'antiquité lui servira pour les accessoires & les ornemens, par lesquels il indiquera dans un style riche & agréable, le lieu & le tems de la scène.

L'esprit poétique est nécessaire pour mettre de l'harmonie dans le coloris du tableau. Cependant ces qualités ne suffisent pas pour produire un bon ouvrage, si l'invention & la composition ne concourent pas à en former un bon ensemble, quand même l'exécution en feroit de la plus grande vérité. La parfaite imitation de la nature demande, sans contredit, un grand talent; mais elle ne peut pas être comparée à une belle & sage composition, exécutée par un habile maître.

Il ne sera pas inutile de parler ici un peu plus au long de l'expression & de la convenance nécessaires aux tableaux d'histoire & à ceux de paysage. Nous remarquerons donc d'abord combien d'espèces il y en a; secondement, quels noms on leur donne; & en troisième lieu, quels sont ceux qu'on doit regarder comme d'un seul genre, & quels autres sont d'un genre mixte.

Je dis donc qu'il y a quatre espèces de tableaux; savoir, les tableaux d'histoire, les tableaux poétiques, dont les sujets sont tirés de la fable, les tableaux de morale ou de genre familier, & les tableaux allégoriques ou hiéroglyphiques.

Les premiers ne sont qu'une simple représentation d'un événement véritable.

Les seconds sont une espèce de double imposture,

puisque'ils ne représentent que des fictions , ou un mélange d'événemens surnaturels , par le commerce des dieux avec les hommes.

Ceux de la troisième espèce contiennent une triple morale , c'est-à-dire , qu'ils nous apprennent ce que nous devons à Dieu , aux hommes , & à nous-mêmes.

Ceux de la quatrième espèce , enfin , peuvent être regardés comme ayant un quadruple sens , puisqu'ils renferment , sous une même idée voilée , les sujets des trois premiers genres.

Dans les sujets d'histoire, le peintre doit se borner absolument à la vérité , sans y rien ajouter ou sans en rien omettre qui puisse les rendre invraisemblables; comme de représenter , par exemple , la pointe du jour par la figure de l'Aurore , la nuit par celle de Diane ; la mer par celle de Neptune , &c. Cela est inutile , & prouve même un défaut de jugement , puisqu'il est possible de rendre ces choses sans ces allégories forcées. Ainsi l'on fera connoître l'aube du jour par la couleur jaunâtre ou rougeâtre du ciel à l'horizon , ou par le soleil sortant du sein des ondes. La nuit se reconnoîtra facilement par l'obscurité ainsi que par la lune & les étoiles. On distinguera avec aussi peu de peine la mer des autres eaux , par ses rochers , ses monstres , ou par quelques coquillages jetés le long du rivage ; ainsi que les crocodiles serviront à faire remarquer le Nil.

Les tableaux purement poétiques diffèrent de ceux d'histoire , en ce qu'ils n'offrent absolument que des fictions , en mêlant ensemble les hommes & les dieux , comme nous l'avons déjà dit ; allégories qui n'ont pour

objet que la création & l'entretien du monde , par le moyen des quatre élémens; favoir , le feu , l'eau , l'air & la terre. De forte même , qu'en représentant ces sujets sous une forme historique , chaque figure conserve néanmoins en particulier une signification allégorique , soit par sa forme même , soit par son nom , & quelquefois par l'un & l'autre à la fois. Tels sont , par exemple , Scylla , Atlas , Léda , les Cyclopes & un grand nombre d'autres ; & c'est alors que la fable devient une morale mise en action , qui invite les hommes à la vertu , en leur inspirant de l'horreur pour le vice , ainsi qu'on le voit , en général , dans Ovide & dans Virgile.

Il est essentiel , en composant de pareils tableaux , de bien observer que le sujet de la fable soit rendu d'une manière distincte & précise ; c'est-à-dire , de n'y introduire que ce qui appartient au sujet , sans y ajouter des figures allégoriques ; car cela détruiroit absolument la nature de la chose. Les figures qu'il faut éviter ici sont les mêmes que celles que nous avons déjà indiquées plus haut ; favoir , celles de la modération , de la prudence , de la colère , de la jalousie , &c ; figures qui ne conviennent absolument pas à de pareils sujets , ainsi que nous le ferons voir dans la suite ; car il y en a d'autres qui designent les mêmes passions , mais dans un sens différent ; telles sont , par exemple , celle de Cupidon pour l'amour , celle de Pallas pour la sagesse , & plusieurs autres que les poètes nous indiquent.

Les tableaux de morale ou de genre familier , sont des sujets d'histoire ou des évènements qui peuvent avoir lieu , & qui sont propres à donner des exemples de vertu , & à

inspirer de l'aversion pour le vice, par des figures historiques qui expriment les passions qu'on veut mettre en action : ainsi, par exemple, on prendra un sujet de l'histoire d'Alexandre-le-Grand, pour donner une image de l'ambition; Marc-Aurele en fournira pour la bonté; Auguste pour la piété; Scipion l'Africain pour la continence, au moment qu'il rend la jeune épousée à son époux; ainsi que plusieurs autres de cette espèce, dont Horace nous a tracé des modèles.

On n'est point obligé, dans cette espèce de tableaux, d'observer à la rigueur ni le tems, ni le lieu de la scène, non plus que la disposition générale des figures; car il est permis de prendre à la fois l'hiver & l'été, & même de mêler ensemble les quatre élémens. Le principal sujet, sur le premier plan, peut-être représenté en Afrique; tandis que, dans le lointain, on fera voir un autre évènement qui se passera à Rome ou dans telle autre partie du monde qu'on le jugera nécessaire, & même dans les enfers, s'il le faut. Telles sont les licences que peut se permettre un peintre de sujets moraux; mais il faut néanmoins qu'il évite les choses trop gratuites & qui n'ont aucune analogie avec l'action; ces tableaux étant, en quelque sorte, des représentations théâtrales avec toutes leurs décorations, sans lesquelles une pièce devient insipide.

Les tableaux allégoriques sont d'une toute autre nature & qualité que les trois espèces précédentes, avec lesquelles ils n'ont aucun rapport que par l'intention générale de porter les hommes à la vertu, en représentant les récompenses des bonnes actions, & les punitions

des vices. Ces fujets tiennent autant à la morale des payens qu'aux principes du christianisme. Ils dépendent de la religion chrétienne par leurs effets sur l'ame; & ils ont rapport au paganisme par les qualités du corps. Sous le premier aspect, dis-je, ils nous enseignent l'immortalité de l'ame, & sous le second, nous y reconnoissons l'instabilité & la vanité des choses humaines. Ces tableaux consistent dans la réunion de figures symboliques de plusieurs passions, qui toutes ensemble forment, de cette manière, un sens allégorique, clair & expressif, telles, par exemple, que celle de la piété, de la paix, de la guerre, de l'amour, &c. On donne à ces tableaux le nom d'allégoriques, parce qu'ils sont composés de figures & d'objets qui ont chacun un sens particulier, tels qu'une branche de palmier, de laurier, de mirthe, de cyprès, le soleil, la lune, les étoiles, un clepsydre, des flèches, en un mot, tout ce qui présente un sens emblématique reçu ou du moins facile à comprendre.

Les tableaux de cette espèce ne souffrent de même aucune chose gratuite ou inutile; car cela les rend souvent tout-à-fait intelligibles; parce qu'ils n'ont point pour base un sujet connu de l'histoire ou de la fable, mais ne consistent que dans la simple image de quelque passion, qui doit naître du sujet même, que l'artiste est libre de choisir, & qu'il fait comprendre par d'autres figures allégoriques; de sorte que le sujet présente un sens totalement différent par le moindre objet qui offre une idée fautive ou louche.

Il nous reste à remarquer ici qu'il faut mettre une différence entre les allégories chrétiennes & les allégories payennes

payennes ou tirées de la fable. Les payens , par exemple , ont représenté l'amour par Vénus & par Cupidon ou *Anteros* ; tandis que les chrétiens se servent pour cela de la figure d'une femme entourée de trois enfans & tenant un cœur enflammé à la main. Les premiers ont Hercule pour exprimer la force , & les autres S. Michel. Jupiter sert aux payens , & la figure de la justice aux chrétiens. Les uns pour représenter la piété , prennent une femme qui , une patère à la main , se tient près d'un autel , avec une grue à ses côtés ; les autres au lieu d'une patère lui donnent une croix. Mais , au reste , tout cela est purement arbitraire , & ne tient absolument ni aux tems , ni aux lieux.

En observant bien cette règle , il sera facile de faire les plus riches compositions sur toutes sortes de sujets , même les plus simples , ainsi que je vais le faire voir par le tableau suivant , quoique même en partie seulement ; car on pourroit y ajouter encore bien des choses ; tels , par exemple , que la ville d'Athènes vue dans le lointain , une rivière avec des cygnes , le destin ou Mercure & Atropos planant dans les airs , &c.

L'histoire nous apprend qu'Eschyle , fut tué par une tortue qu'un aigle avoit enlevée dans les airs & qu'il laissa tomber sur la tête de ce poète Grec , pendant qu'il étoit assis dans une profonde méditation , en pleine campagne. Voici de quelle manière je représente ce triste évènement.

Un peu à la gauche du point de vue , je place Eschyle sur une petite éminence , tenant un livre sur ses genoux & une plume à la main. Il est tombé sur la cuisse droite , qu'on voit en raccourci , une jambe passée par-dessous

l'autre, laquelle est tout-a-fait étendue par terre, vers le côté gauche; la partie d'en-haut de son corps tombe en avant, tourné un peu vers la droite; sa tête penche sur son épaule, le visage tourné vers la terre. Il étend la main droite, avec la plume, pour ainsi dire, à terre, & tient l'autre toute ouverte audessus de sa tête; la tortue tombe un peu de biais, & glisse le long de son oreille gauche; tandis que le livre s'échappe de dessus ses genoux. Au-dessus de sa tête, un peu vers la gauche, où est le manteau sur lequel il étoit assis, plane un aigle dont le regard est fixé vers la terre. Sur un bout de la pierre, d'un demi-pied de haut, sur laquelle est posé le manteau, & qui se prolonge vers l'horizon, on voit son écritoire, ainsi que quelques papiers, dont les uns sont roulés & les autres ouverts, avec son bonnet. Voilà les principaux objets de ce sujet.

Dans le lointain, où le terrain va en descendant vers la droite, nous placerons une pyramide près de laquelle est assise une bergère avec un jeune pâtre qui se tient debout à ses côtés & qui lui présente une jatte avec de l'eau ou du lait. Ça & là on apperçoit un mouton ou une vache; & un peu plus vers le devant du tableau, immédiatement derrière le premier plan, ou sur le premier plan même, il feroit bon de mettre une autre figure, laquelle, sur le cri que fait le malheureux Eschyle, se retourne saisie de frayeur, & regarde du côté de ce poète, en jetant vers la gauche la partie supérieure de son corps, qui est à moitié nud.

Les vêtements du poète sont fort simples; ils consistent en une longue robe, & un pan du manteau sur lequel

il étoit assis , & qui est encore enveloppée autour de sa cuisse droite. La robe est violet foncé , & le manteau feuille-morte clair. La pierre sur laquelle pose cette robe est bleuâtre , & le terrain d'un verd de pré. L'homme , derrière le premier plan , est dans l'ombre , excepté sa tête & une partie de son épaule. Sa draperie est d'un rouge brun. Sa tête est couverte d'un bonnet ; il tient sur son épaule un bâton auquel pendent une paire de sandales. La bergère & le pâtre , qui se tiennent à l'ombre de la pyramide , sont couverts de reflets forts clairs ; le site entier est éclairé par le soleil.

Pour ce qui est du site & du lointain , j'en laisse le choix aux artistes à qui le sujet que je viens d'exposer peut faire plaisir à traiter.

On fait qu'Eschyle avoit si peur de sa tête chauve qu'il n'osoit se tenir nulle part qu'en pleine campagne , dessous la voûte du ciel. Voilà la raison pourquoi je ne fais voir dans ce tableau ni maison , ni arbre , ni rien qui put lui inspirer la moindre crainte. Cependant , malgré la sûreté dont il croyoit jouir dans la plaine , la mort vient l'y frapper inopinément : *Mors inevitabile fatum.*

Peut-être me demandera-t-on pourquoi je n'emploie qu'une seule figure pour représenter ce sujet ? En voici la raison : c'est pour indiquer à ceux qui sont bons payfagistes , le moyen de donner plus de beauté & de prix à leurs ouvrages ; je parle ici de ceux dont l'esprit est si fertile qu'ils ne se contentent jamais d'une seule figure , ni même de deux pour orner leurs sites ; sans s'inquiéter si ces figures offrent quelque expression ou non. Tandis que

le nom d'un personnage illustre , sert , ainsi que je l'ai déjà remarqué , à ajouter un grand intérêt à un beau paysage , & à donner une idée favorable du maître qui l'a peint ; car on ne peut refuser la palme à un bon & spirituel paysagiste , qui mérite une double couronne , lorsqu'à ce talent il joint une connoissance de l'histoire & un génie poétique ; de même qu'un peintre d'histoire acquiert une double gloire , quand il fait choisir & exécuter de beaux sites.

La plupart des paysagistes , non-seulement de ce pays & de nos jours , mais même parmi les plus célèbres maîtres Italiens , du meilleur tems , ont néanmoins pris , en général , des sujets communs & triviaux pour remplir leurs sites. Quant à moi , j'ai toujours préféré d'être moins beau dans mes paysages & d'en rendre le sujet même plus intéressant.

Il est vrai qu'on ne peut être également habile dans toutes les parties ; mais il faut convenir cependant qu'avec du zèle & du soin il est possible de porter l'art fort loin , ainsi que l'a donné à entendre un poète latin :

Gutta cavat lapidem , non vi sed sæpè cadendo.

La mort d'Eschyle me semble donc un beau sujet pour un bon paysagiste ; d'autant plus qu'il n'est point commun , qu'il ne demande pas beaucoup d'embarras , n'étant , pour ainsi dire , composé que d'une seule figure. Mais quand même il en demanderoit trois ou quatre , cela ne feroit pas trop dans une grande & belle campagne.

J'engage donc les bons payfagistes à mettre en pratique les principes que j'expose ici, & à se donner quelque peine pour cela. Je dis quelque peine, car l'amour de bien faire rend le travail léger, ainsi que le dit le proverbe latin : *Qui cupit, capit omnia.*

CHAPITRE XVI.

De la manière de se servir utilement des fables d'Ovide & de la Mythologie; & quelles sont les autres connoissances que l'artiste doit posséder pour bien composer & exécuter un ouvrage.

Nous ne chercherons pas ici à établir des règles, ou à prescrire des bornes à l'esprit; mais nous nous contenterons de donner simplement à connoître nos idées sur la matière dont il est question ici.

L'expérience journalière nous apprend que la vérité d'un fait s'altère de plus en plus par le récit qu'on en divulgue; de sorte même qu'à la fin il se trouve tellement altéré qu'il devient tout-à-fait méconnoissable. Voila pourquoi l'on dit avec raison : « Que celui qui » croit facilement, est facilement trompé ». La recherche de la vérité est donc fort essentielle; & l'on ne peut trop louer l'artiste qui emploie les moyens nécessaires pour atteindre son but, & pour se distinguer des autres maîtres. Car quel honneur y a-t-il lorsqu'après avoir vu une composition d'une sage & riche ordonnance, d'un grand

style, d'un beau coloris & d'une bonne exécution, on l'imite parfaitement dans toutes ces parties? Il ne peut certainement y en avoir aucun, quelque admirable que soit une pareille copie, & quand même on en auroit renversé totalement la disposition générale. Un bon artiste doit donc chercher à ne suivre que ses propres idées; & pour parvenir à cette originalité, il est nécessaire qu'il sache: 1° de quelle manière le sujet qu'on veut représenter a été décrit par l'historien, & si l'on se trouve d'accord avec lui dans toutes les parties. 2° Quelle est l'explication que le meilleur écrivain en a donnée, afin qu'on ne du point s'écarter véritable sens. 3° Le costume des vêtements, ainsi que la qualité & la couleur des draperies. 4° Enfin, comment il faut rendre les quatre tempéramens de l'homme & les quatre parties du jour, par les formes & par les couleurs. Ce n'est que par ces moyens qu'on peut parvenir à donner une idée de la vérité, & c'est-là la pierre de touche qui sert à faire connoître si un artiste a exprimé aussi bien l'ame que le corps de ses figures.

Il ne faut donc pas s'étonner de ce que, parmi un grand nombre de peintres, qui d'ailleurs ont du talent & un beau faire, il y en ait si peu qui se distinguent dans l'histoire, & moins encore qui sachent bien traiter les sujets de la fable, vu qu'ils ne sont point animés de l'amour & du zèle nécessaires pour examiner mûrement le sujet qu'ils veulent traiter. La lecture des bons livres leur est pénible, & ils regardent même toute instruction à cet égard comme inutile; d'autant plus, disent-ils, que les métamorphoses d'Ovide ont été représentées tant de fois, qu'il est facile d'en reconnoître les figures,

par leurs attributs, comme Flore par ses fleurs, Pomone par ses fruits, Adonis par son chien, Vénus par l'amour, & ainsi des autres.

Dans ma jeunesse je possédois parfaitement toutes les fables d'Ovide, de sorte qu'il suffisoit que j'entendisse en nommer quelqu'une pour m'en rappeler jusqu'à la moindre circonstance; mais jusqu'alors mon père ne m'avoit pas encore parlé de l'explication de ces sujets & de l'utilité qu'on peut en retirer; matière dont il s'agit ici. Ce ne fut même que long-tems après que je parvins à cette connoissance, lorsque, poussé par la curiosité, je m'appliquai moi-même à en chercher le sens, avec le secours de mon frère.

Pour mieux faire comprendre mon idée, je citerai deux exemples touchant le soleil & la lune, en expliquant toutes les circonstances qui y ont rapport, avec quelques réflexions nécessaires au sujet.

Fable d'Apollon & d'Hyacinthe.

Ovide nous apprend que le jeune Hyacinthe étoit fort aimé par Apollon à cause de sa rare beauté; mais un jour qu'ils jouoient ensemble au palet, Hyacinthe en fut frappé, & mourut sur le champ.

Dans l'explication de cette fable * il est dit, que

* C'est Lucien (*Dialogues des Dieux*. XIV & XV.) qui le premier a donné cette explication de la mort d'Hyacinthe. On trouve des recherches savantes & intéressantes sur cette fable dans la *Description des pierres gravées du cabinet de M. le duc d'Orléans*. Tome I. pag. 201. seqq.

Zéphyre, qui aimoit aussi Hyacinthe, lui avoit offert de le rendre dépositaire des plus belles fleurs du printems ; mais que ce jeune homme préféra la compagnie du fils de Latone, qui, sensible à cette marque d'amour, promit de lui apprendre l'art de la divination, les jeux de la lutte, à tirer de l'arc, à jouer de la lyre, &c. ; ainsi que de lui faire voir, monté sur un cygne, toutes les villes où Apollon avoit des temples.

Borée, fâché de voir son amour méprisé, détourna le palet, qui, par contre-coup, alla frapper Hyacinthe au visage, & l'étendit mort par terre.

La terre, émue de compassion par les plaintes d'Apollon, consentit à changer le sang d'Hyacinthe en une fleur de printems, pour rendre du moins son nom immortel, puisqu'il ne pouvoit pas l'être lui-même.

Tableau de la mort d'Hyacinthe.

Hyacinthe, au printems de sa vie, est à la gauche, sur le devant du tableau, & tombe en arrière. On le voit principalement par le dos, le bas du corps en avant, ainsi que la jambe droite, laquelle cependant est un peu repliée sur elle-même ; tandis que la jambe gauche est étendue & levée de la terre. Son bras droit est élevé en l'air, avec la main ouverte & les doigts fort écartés les uns des autres. Le coude de son bras gauche est jeté en arrière, & sa main, la paume en dehors, porte contre sa joue droite. Son visage tourné vers l'épaule gauche, se montre de profil, & sa tête qui tombe tout-à-fait en arrière dans le col, laisse voir le sang qui de son front coule le long de ses joues. Sa
blonde

blonde chevelure est courte & frisée. Une couronne de fleurs tombe de sa tête le long de son épaule droite, laquelle est nue, de même que la moitié de son dos. Son vêtement est ceint autour de ses reins.

Apollon est à vingt ou trente pas de là, à la droite du point de vue, reculant en arrière, saisi de frayeur. On le voit par devant, le haut du corps penché en avant. Sa poitrine est dans l'ombre, & le bas de son corps tourné en dehors. Sa tête est enfoncée entre ses épaules, la bouche ouverte; sa main gauche fortement serrée est éloignée du corps, devant lequel passe son bras droit, avec la main à la hauteur de son oreille gauche, la paume tournée en dedans. Sa jambe gauche est fort étendue en avant; tandis que sa jambe droite est tout-à-fait pliée, le pied porté en arrière, servant de soutien au corps. Apollon est nud, & ses cheveux, d'un blond doré, flottent la plupart en l'air, au-dessus de ses épaules. Sa tête est ceinte d'une couronne de laurier.

Zéphire ou Borée, dont la jalousie est cause de ce malheur, se trouve placé de l'autre côté d'Hyacinthe, & prend la fuite vers le bois qui est à la gauche. Il a des ailes aux épaules, & commence son vol, le pied droit élevé, en tournant le haut du corps vers la gauche. Une partie & de sa tête de son dos est cachée par les branches & par le feuillage des arbres.

A la gauche, sur le devant du tableau, on aperçoit, entre les arbres, l'envie qui avance la tête en riant; mais en se tenant néanmoins cachée dans l'ombre.

Derrière Apollon nous plaçons un obélisque qui

s'éleve de l'horizon jusqu'au haut du tableau , étant percé de deux grandes ouvertures circulaires , autour desquelles croissent des herbes & de petits arbustes. Près de cet obélisque il y a un grand arbre & un laurier , auquel pend le manteau d'Apollon , & au pied duquel est placé sa lyre.

Le fond du tableau représente une grande campagne terminée à la gauche par un bois , qui se prolonge vers le point de vue , jusqu'au-delà du grand arbre dont nous venons de parler , & au travers duquel passe l'Eurotas , en coulant de la gauche à la droite.

A la droite du tableau , sur le premier plan , on voit , sur une plinthe , un grand sphinx , sur le dos duquel pend le manteau d'Hyacinthe , & contre lequel se trouve placé un javelot. Par terre sont couchés une baguette de devin , des instrumens de jeu , des livres de musique & autres.

Le palet qui vient de frapper le front d'Hyacinthe , rebondit vers la droite à un demi pied de terre.

Derrière le sphinx , ou de l'autre côté , sont un grand olivier & un cyprès.

L'obélisque est d'un gris brun , tirant sur le violet. Le manteau d'Apollon qui pend à l'arbre est pourpre , brodé en or. La lyre est d'ivoire. Le sphinx , dont on ne voit que le devant , est de marbre blanc. Le vêtement qui ceint le corps d'Hyacinthe est blanc avec des raies d'or. Son manteau , posé sur le dos du sphinx , est d'un beau violet foncé. Le ciel de ce tableau est serein & clair. La lumière tombe du

côté droit, & le point de vue est au milieu du tableau.

Voilà de quelle manière je voudrois composer ce sujet; voyons maintenant les explications dont il est susceptible.

Explication de cette fable.

Hyacinthe, que les poètes disent avoir été changé en une fleur par Apollon, est un emblème de la sagesse & de la prudence; car comme Apollon étoit le dieu des muses ainsi que des arts, ils ont représenté Hyacinthe, comme un jeune homme aimé du fils de Latone, à cause de sa beauté; parce qu'un enfant, quoiqu'encore sans jugement, ne laisse pas d'être aimable par son innocence même & par le desir qu'il montre d'apprendre à se connoître, du moment que sa raison commence à se former; de sorte qu'on en voit naître enfin, comme une belle fleur, la sagesse, ornée de toutes les graces de la jeunesse, & dont la gloire immortelle est consacrée par les écrivains à la postérité.

Plus ample explication de ce sujet.

Apollon promet, comme nous l'avons dit, d'enseigner à Hyacinthe *l'art de la divination*. Apollon étoit regardé, ainsi qu'on le fait, comme le dieu de la divination & des oracles, à cause de son trepied à Delphes, où l'on se rendoit de toutes parts pour lui demander des conseils.

Les *jeux de la lutte*, qui comprenoient tous les exercices du corps en usage parmi les Grecs, tels que le

jeu du palet, la lutte proprement dite, le combat du ceste, la danse, &c.

A tirer de l'arc. Latone avoit deux enfans de Jupiter, Apollon & Diane, qui tous deux étoient fort adroits à tirer de l'arc.

A jouer de la lyre. Dès les plus anciens tems, Apollon a été regardé comme le dieu du chant & de la poésie.

De se rendre, monté sur un cygne, dans toutes les villes où Apollon avoit des temples. Ce n'est pas sans raison que l'antiquité a consacré le cygne à Apollon : premièrement, parce qu'étant l'astre du jour il dispense la vie à tout ce qui existe, suivant l'axiome d'un philosophe : « Le soleil & l'homme engendrent l'homme ». Secondement, à cause que par le cygne & par le chant mélodieux qu'on prétend que cet oiseau fait entendre à sa mort, on a voulu désigner les personnes vertueuses, qui quittent la vie sans crainte & sans regret.

Explication de ce sujet, relativement à la manière dont le peintre l'a représenté.

Qu'Hyacinthe est d'une illustre origine, c'est ce qui est prouvé par la beauté & la noblesse de sa figure, ainsi que par son manteau violet.

Le sphinx & les divers instrumens qui sont posés contre la plinthe qui porte cette statue, nous indiquent assez la sagesse & les différens talens d'Hyacinthe.

La couronne de fleurs nous fait connoître ses qualités aimables.

Le vêtement qui ceint ici ses reins donne à comprendre sa vertu & sa modestie.

Le cyprés qui se trouve à côté de l'olivier , sert à faire entendre que tous les plaisirs & tous les amusemens de ce monde , quelque grands & brillans qu'ils puissent être , se terminent toujours d'une manière triste & douloureuse.

Quittons maintenant ce sujet du soleil , pour jeter un coup d'œil sur celui de la lune représenté de la même manière , afin d'expliquer pleinement notre idée.

Les écrivains diffèrent entr'eux dans leur narration de la fable de Diane & Endymion ; mais ils paroissent cependant tous assez d'accord dans l'explication qu'ils en donnent , ainsi que je vais le faire voir pour l'utilité des Lecteurs , & comme cela est nécessaire pour le but que je me propose ici.

Les poètes nous apprennent que Diane ou la lune étant éprise d'amour pour Endymion , le plongea dans un sommeil éternel , sur le mont Latmus dans la Carie , afin de pouvoir le couvrir à son gré de baisers. Mais il y a des écrivains qui rapportent la chose d'une autre manière.

Pausanias dit , qu'ils ne s'en tinrent pas à de simples caresses , & qu'Endymion eut cinquante filles de la lune. D'autres racontent qu'elle se livra à sa tendresse , moyennant quelques brebis blanches qu'il promit de lui donner. Quoique tout ceci ne soient que des fables , elles paroissent néanmoins offrir quelque sens & quelque vraisemblance ; car Pausanias dit , qu'Endymion fut le premier qui découvrit les révolutions de la lune , & qui en étudia les différentes phases. Ce sentiment , qui est confirmé par

Pline , est sans doute ce qui a donné lieu à la fable qui rend Diane amoureuse de ce jeune berger.

Alexandre Aphrodiscus assure de même , dans sa Science des emblèmes , qu'Endymion étoit fort versé dans l'astronomie ; & comme il dormoit pendant le jour pour faire ses observations durant la nuit , on prétend qu'il avoit un commerce secret avec la lune , & qu'il eut un songe singulier qui lui donna la connoissance du cours des astres.

D'autres prétendent qu'Endymion n'étoit pas un simple berger , (sentiment que Seneque confirme dans sa tragédie d'Hypolite) ; mais le fils d'un roi , qui habitoit la cime des plus hautes montagnes , pour observer les différentes phases de la lune.

Le savant père Gautruche assure que Diane fut éprise d'amour pour le jeune berger Endymion , qui fut condamné par Jupiter à un éternel sommeil , pour avoir eu des privautés avec Junon ; mais que cette déesse le cacha dans une caverne , afin de le garantir de la colère du maître des dieux. Le fait est qu'il aimoit l'astronomie , & qu'il passoit les nuits sur de hautes montagnes , pour étudier le cours des astres ; & que c'est-là ce qui a donné lieu à la fable. Voyons à présent de quelle manière nous représenterons ce sujet.

TABLEAU de Diane & Endymion.

Endymion , fils d'Aéthlius , roi d'Elide , jeune homme ; beau & bien fait , est couché sur son manteau , au sommet

d'une haute montagne, à la droite du tableau, avec un quart de cercle sous le bras & sa houlette près de lui. A ses pieds on apperçoit une sphère céleste avec quelques livres & des papiers sur lesquels on distingue des caractères représentant les signes du ciel. On le voit tout-à-fait de côté, le haut du corps dans une position presque droite, en s'appuyant avec l'oreille gauche sur la main gauche, la tête un peu penchée sur la poitrine. Sa jambe droite est étendue; & la gauche se trouve retirée vers le corps avec le genou en l'air. Des arbres jettent de l'ombre sur sa jambe droite & sur la moitié de sa cuisse; le reste de son corps est fortement éclairé par la lune.

Nous ne représenterons pas Diane avec ses attributs de chasse, & le croissant sur le front, caressant le jeune berger, ainsi qu'on le fait en général; mais nue, descendant sur des nuages, avec le corps entièrement radié par une lune, entourée de quelques étoiles. Elle est accompagnée de l'amour. On la voit par devant, inclinant un peu le corps; le genou gauche posé sur une nue fort basse, & les bras ouverts, comme si elle vouloit embrasser Endymion. De la main gauche elle tient un sistre. Son visage beau & riant exprime vivement le desir. L'amour, qui est à sa droite & qui descend avec elle du ciel, la regarde en tenant son arc de la main droite en arrière; tandis que de la main gauche, dont il tient une fleche, il lui montre le berger endormi. Il vole un peu de côté, le haut du corps éloigné de Diane; ses jambes sont cachées par un nuage.

Un autre amour, à la droite d'Endymion, regarde

la déesse en tournant le visage vers l'épaule gauche, & tenant un doigt sur la bouche, le coude gauche éloigné du corps. De la main droite il soulève les rameaux qui pendent derrière la tête du berger; tandis qu'un troisième amour, placé derrière Diane, un peu vers la gauche, enlève le vêtement qui couvre le corps de la déesse, & dont un pan flotte encore autour de sa cuisse droite, qu'on voit un peu en raccourci.

Au-dessous de cet enfant, à la gauche, où est la pente de la montagne, sont deux autres amours qui soufflent sur leurs flambeaux, qu'ils tiennent l'un près de l'autre, pour les allumer. Derrière ces enfans, on voit dans le lointain une espèce de vallée avec un horizon fort bas.

La sphère céleste, ainsi que les papiers & les livres placés à la gauche, aux pieds d'Endymion, sont éclairés, de même qu'une petite partie de la montagne qui projete vers le devant du tableau.

Le manteau du berger, dont un pan couvre le haut des cuisses & l'abdomen, est pourpre; celui de la déesse est d'un bleu de ciel; le soleil qui est fort bas, se montre à la droite.

Explication de ce tableau.

Endymion représente un cœur vertueux, que le ciel aime & favorise.

Son sommeil, sur une haute montagne, signifie que lorsque l'ame s'élève par la pensée vers le ciel, le corps se trouve, pour ainsi dire, affaîlé, & dans un profond sommeil; c'est-à-dire, qu'il y a une espèce d'annihilation des facultés physiques.

Diane

Diane est l'emblème de l'inconstance des choses humaines. Les poètes Grecs disent que Jupiter voyant cette déesse se promener ainsi nue , jugea que cela étoit indécent pour une jeune vierge , & ordonna à Mercure de lui faire un vêtement ; ce qu'il chercha plusieurs fois à exécuter , sans pouvoir jamais parvenir à en faire un qui lui ceignit bien le corps , à cause qu'elle changeoit sans cesse de forme. Cette figure est donc une véritable image de l'accroissement & du dépérissement continuels des choses créées ; idée dont S. Ambroise a fait une belle application.

Le sistre que Diane tient à la main , & dont l'usage consiste dans une agitation continuelle , vient encore à l'appui de cette morale ; puisque de ce mouvement du sistre il naît des sons qui sont aussi-tôt détruits.

C'est sur le plan que je viens de tracer que les artistes doivent examiner & étudier toutes les fables & les autres fictions des poètes , s'ils veulent retirer quelque honneur de leur travail ; & je crois avoir satisfait à ma tâche par les deux exemples que je viens de donner ; car ce seroit ennuyer inutilement le Lecteur que de vouloir m'étendre de même sur toutes les autres fables que nous offre la mythologie des anciens.

CHAPITRE XVII.

Principes qu'il faut suivre pour employer de petites figures dans un grand tableau, & de grandes figures dans un petit tableau.

ON apperçoit facilement une grande différence entre la composition d'un habile peintre & celle d'un simple dessinateur. Tout ce que fait pour cela le premier est fondé sur les règles de l'art; tandis que le second ne prête son attention qu'à ce qui tient uniquement au dessin; parce qu'il ne connoit point les principes de l'art, que possède l'autre. Le dessinateur ne va pas plus loin que le relief, parce qu'il ignore tout ce qui tient aux qualités des draperies, aux couleurs locales, aux teintes, aux reflets, &c; de sorte qu'il doit tout trouver dans l'emploi des jours & des ombres. Ainsi le peintre a plus de ressource & plus de liberté, puisqu'outre le clair-obscur, il a les couleurs locales & la variété de leurs teintes pour exécuter ses idées. C'est de quoi l'on peut se convaincre par les gravures qui paroissent journellement tant de paysages que d'architecture & d'histoire, dans lesquelles le dessinateur suit constamment l'ancienne méthode & les idées de ce qui a déjà paru sur ces différens sujets, que par conséquent le graveur doit rendre; tandis que celles qui ont été composées par un bon peintre, se distinguent de ces premières dans toutes leurs parties, & font quelquefois acheter par les

connoisseurs une œuvre entière. Si l'on en veut un exemple, qu'on ouvre la *Puissance Romaine* d'Oudan, où il y a une feuille gravée par Abraham Bloteling, laquelle éclipsé toutes les autres par sa beauté. Cette gravure est d'autant plus admirable, que les figures des médailles y sont indiquées par leurs ombres, non par des hachures, mais par un simple trait & par une touche très-forte du côté de l'ombre.

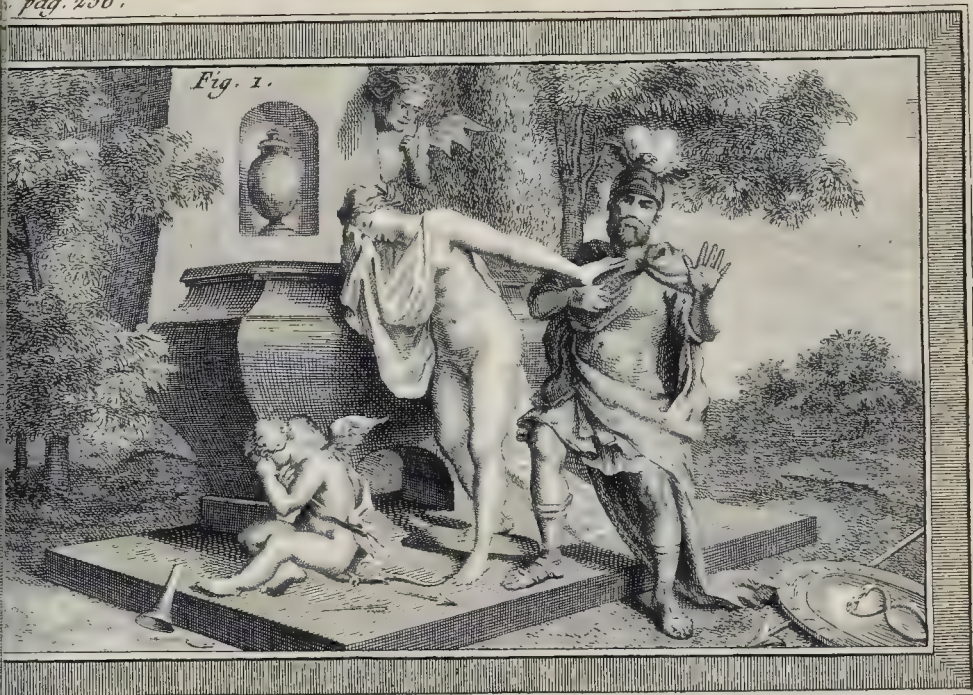
Mais ne nous écartons pas davantage de ce que nous nous sommes proposés de traiter dans ce chapitre, c'est-à-dire, ce qu'il faut observer pour employer de grandes figures sur un petit champ.

Il est inutile de prouver que la composition d'un grand tableau exige une autre disposition des objets pour le remplir que celle qui doit occuper un petit champ; quoique le sujet principal ne consiste qu'en trois ou quatre figures tant pour l'une que pour l'autre; car ce qui, dans le second, doit se trouver ingénieusement rapproché, demande à être dispersé dans le premier, pour occuper un plus grand espace; de sorte que pour bien exécuter cela d'une manière convenable, on est obligé d'avoir recours à d'autres objets accessoires, lesquels, quoiqu'ils n'aient point un rapport direct avec le sujet qu'on traite, ne doivent cependant pas y être contradictoires, mais servir plutôt à en rendre l'idée plus claire & plus distincte.

C'est ainsi, par exemple, que dans un paysage on peut introduire des fontaines, des statues, des termes, des obélisques; & dans un salon, des tentures, des niches, des bas reliefs, & autres ornemens de cette nature, tant pour la décoration même, que pour mieux lier en-

semble les différentes parties , & servir de repos à la vue ; puisque de petites figures dans un grand espace , ne peuvent pas , par elles-mêmes , remplir cet objet ; de forte que dans ce cas il faut , pour trouver de grandes masses de lumière & d'ombre , que les accessoires ou les ornemens soient grands ; mais il est nécessaire néanmoins d'avoir soin de ne pas trop outrer les choses , ainsi que l'ont fait quelques artistes , qui , pour faire paroître les objets fort grands , ont fait des colonnes que trois de leurs figures ne pourroient pas embrasser , avec des chapiteaux qui ressembloient à de petits châteaux , & des frises dont les figures sont , pour ainsi dire , aussi grandes que nature. D'autres font des arbres de trois ou quatre cens pieds de haut , & des obélisques qui ressembloient aux pyramides d'Egypte , avec des édifices , dans le lointain , qui doivent être hors de la portée de la vue , avant que les figures du tableau puissent y parvenir. Ce ne sont pas là les principes que nous voulons établir ; nous demandons , au contraire , qu'on fasse les accessoires d'une juste proportion , afin qu'ils ne contribuent point à faire paroître les figures trop petites , ou qu'ils puissent les gêner ; mais qu'ils remplissent seulement les espaces vuides sans les embarrasser ou les boucher , ainsi qu'on peut s'en convaincre par les esquisses ci-jointes , qui représentent , de deux manières différentes , Vénus pleurant la mort d'Adonis , & qui sont assez voir , selon moi , qu'une grande masse de lumière est ce qu'il faut principalement chercher dans un site spacieux.

Ce sujet , dis-je , représente Vénus qui pleure la perte d'Adonis , son amant , & qui refuse toute espèce de con-

Benard direxit

solation. L'amour même, qui ne peut l'engager à modérer sa douleur, perd ici sa force & sa puissance, n'étant pas écouté de la déesse, qui foule aux pieds ses flèches, son arc, son flambeau éteint, & même la couronne de roses qui ceignoit son front. Mars, quoique charmé de la mort de son rival, affecte néanmoins de partager la peine de la déesse; mais elle rejete ses foin, & l'écarte de la main. On la voit qui s'appuie sur le tombeau de son amant, où est placé l'urne qui contient sa cendre. Le reste du site est occupé par un bois de cyprès & de myrthes. On pourroit aussi faire sortir de l'urne une anémone, qui est la fleur dans laquelle Vénus changea le sang du malheureux Adonis.

En comparant les deux esquisses que nous donnons ici de ce sujet, on verra la différence qu'il y a entre l'une & l'autre. Dans celle d'en-haut, la masse de lumière n'est pas si grande, ni si générale que dans celle d'en-bas. Ce qui nous fait voir qu'il n'est pas nécessaire de mettre une si forte masse de lumière dans un petit champ, pour y produire un bon effet; & que par conséquent on n'a pas besoin de tant d'accessoires pour la trouver; d'ailleurs la plus grande force, tant de l'exécution que des couleurs locales, demeure ici répandue sur les figures, qui par ce moyen, fixent principalement la vue, tandis que les accessoires ne servent qu'à indiquer le tems & le lieu, sans nuire à l'effet général. Si l'on examine donc bien, dis-je, ces deux esquisses, on s'apercevra que ce qui contribue à l'harmonie & à la beauté de l'une, feroit un mauvais effet dans l'autre, en la rendant découpée, sèche & désagréable. Je ne parle que de la lumière, partie

qui, dans chaque ouvrage, demanderoit des réflexions particulières. Mais comme les accessoires d'un grand champ y remplissent le plus d'espace, il faut aussi qu'ils y forment les plus grandes masses de lumière; tandis que dans un petit espace, où les accessoires occupent le moins de place, la principale lumière doit se trouver sur les figures. Je le répète donc: ce qui charme dans l'esquisse d'en-bas, ne doit être attribué qu'à l'effet de la lumière, quand même le champ seroit encore une fois plus grand, à cause que l'ordonnance occupe ici, en général, l'œil, & que les figures n'y font pas, en particulier, un grand effet; tandis que si, dans celle d'en-haut, dont le tombeau est d'une couleur brune, la lumière étoit plus considérable, elle y attacherait trop la vue, ce qui empêcheroit que les figures, qui en font l'objet principal, ne fissent tout leur effet.

Nous remarquerons encore ici, que plus les figures d'un tableau sont grandes, plus il y a d'ombre; & que la lumière en est d'autant plus considérable que les figures sont plus petites.

CHAPITRE XVIII.

De la composition des sujets d'histoire, de la fable, de nature morte, &c. dans un petit tableau.

AVANT de terminer ce livre, & de quitter la matière que nous y traitons, il ne fera pas inutile, sans doute, de l'examiner un peu plus particulièrement ; & de voir s'il n'y a pas plus d'art à représenter avec vérité & convenance une chose sur un petit champ, que sur un fort grand ? Je pense qu'oui, & je crois même pouvoir le prouver par les exemples que Raphaël, Carache, le Dominicain, le Poussin, le Brun, & plusieurs autres grands maîtres en ont donnés. De plus, l'expérience nous l'apprend tous les jours. Il est vrai qu'il paroît fort difficile à quelques artistes de se contenir dans de certaines bornes, particulièrement à ceux qui aiment les riches compositions ; car il est plus aisé de s'abandonner à ses idées dans un vaste champ, que de les tenir resserrées dans des bornes circonscrites. Il y a entre ces deux manières autant de différence qu'entre celles de peindre les objets en grand ou en petit, dont la première demande bien plus de talent que la seconde ; car il est plus facile de passer de la grande manière à la petite, que de parvenir de la petite à la grande ; quoiqu'on exécute également l'une & l'autre d'après nature. Cela n'a pas été inconnu aux excellens artistes anciens, qui, malgré qu'ils

s'occupassent de petites choses, ont néanmoins toujours cherché à faire de grands ouvrages; parce qu'ils n'ignoroient point que ce qui demande le plus de talent & de peine, mérite aussi le plus de récompense & de louanges.

Voici les avantages qu'un peintre qui représente les objets en grand a sur celui qui ne fait que de petits tableaux de chevalet.

Il peut d'abord mieux rendre la nature & exprimer avec plus de force l'effet des passions; de sorte qu'il fera une plus profonde impression sur l'esprit de ceux qui voient ses ouvrages. Secondement, il obtient, par ce moyen, un nom célèbre, qui donne une plus grande valeur à ses productions. Confirmons maintenant ces idées par des exemples.

Qu'on lise ce qui est dit du portrait de Stratonice, que des marins, assaillis par une tempête, adorèrent comme une divinité. Je crois que c'est dans un temple de Junon qu'on voyoit une figure de cette déesse, qui paroissoit suivre des yeux tous ceux qui la fixoient, dans quelqueendroit du temple qu'ils fussent placés, & dont le regard sembloit menaçant aux coupables, & plein de bonté pour les gens vertueux. Ce qu'il faut attribuer à la grande vérité avec laquelle ces figures étoient peintes, & nous prouve, en même tems, quel pouvoir l'art a sur notre esprit, mais sur-tout quelles passions la curiosité réveille dans notre cœur.

Pour en donner un exemple, je supposerai qu'il y ait quelque part le cadavre d'un homme qui vient d'être assassiné. Près du corps de cet infortuné se tient une personne qui pleure amèrement sa mort. Quelques infans

tans après on arrête l'assassin. Une partie du peuple court vers le cadavre , tandis que le reste reflue vers le coupable ; les uns vont & les autres viennent. Si l'on demande, cela suffit-il pour représenter ce sujet? Je répondrai négativement ; car je dois voir si la personne assassinée respire encore ; dans quelle partie du corps elle a reçu la blessure ; si je connois son meurtrier ; si cette femme qui pleure , est d'un certain rang , ou si c'est une femme du peuple ; si elle est une parente du mort ou non. Mais en m'approchant il me semble que le mort est un de mes amis , ou du moins qu'il lui ressemble beaucoup. Je me trouve saisi d'effroi , je jete les yeux sur la blessure , elle me paroît horrible , & le sang me porte à la tête. Mon cœur est touché davantage encore de compassion , par les larmes de cette femme respectable , qui se trouve placée près de la tête du cadavre. Troublé & l'ame remplie du desir de la vengeance , je cherche avidement des yeux l'assassin. Je l'apperçois , entre deux officiers de justice qui l'entraînent , pâle , défiguré & le cœur ferré par le sentiment de son crime & par la crainte du supplice. En un mot , tout ce que je vois me pénètre de compassion ou de mépris , de pitié ou d'horreur. Voyez combien de circonstances sont produites par une seule action ; & considérez quel effet doit résulter d'un pareil évènement , s'il est rendu avec toute l'expression de la nature.

Cependant il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aujourd'hui si peu d'artistes qui suivent l'exemple de leurs prédécesseurs , & que la plupart ne cherchent que les moyens de gagner facilement de l'argent , sans être exci-

tés par l'émulation , ainsi que l'ont été les grands maîtres qui ont mérité la palme, en étudiant constamment la nature.

Je me regardai d'abord comme heureux , d'avoir obtenu des éloges par mes ouvrages en petit ; mais bientôt je ne me contentai plus de cette manière, & je n'eus plus d'autre desir que de peindre en grand , & d'égaliser les productions des meilleurs maîtres de mon tems , ou du moins d'en approcher le plus qu'il me seroit possible. Je pensai donc que le meilleur moyen d'y parvenir étoit de peindre en grand d'une manière vigoureuse & hardie; c'est-à-dire, d'imiter la nature le plus exactement que je pourrois ; mais l'envie & la haine, qui ne se plaisent que dans le chagrin d'autrui, m'ont empêché d'exécuter ce louable projet. Il est facile de juger des éloges que méritent les artistes qui suivent cette route, par le petit nombre de ceux qui s'y distinguent, particulièrement dans ce pays. Ce qui vient de ce qu'ils n'étudient pas d'une manière convenable la nature & l'antique ; ou bien de ce qu'ils en sont empêchés par quelque défaut individuel. Par l'étude de l'antique j'entends une imitation bien réfléchie & bien entendue des ouvrages des anciens, & non pas le mélange des costumes du jour, avec les idées des anciens, ainsi que le font plusieurs peintres, qui donnent un corset à Vénus, une cuirasse & des gantelets de fer au Dieu Mars, un chapeau de paille à Pallas, &c; bizarerie qui ne pourra jamais contribuer à la gloire de ces artistes, qui, en général, travaillent sans choix & n'étudient pas assez la nature, ainsi que je l'ai dit plusieurs fois ; de sorte qu'ils ne portent pas assez

de soin à leurs ouvrages, & font le plus souvent tellement entêtés de ce qu'ils appellent un pinceau léger & hardi, qu'ils y sacrifient la correction & la beauté; & négligent presque toutes les parties, en faisant des légères esquisses sur de grandes feuilles de papier, où l'on trouve à peine d'autres rehauts que celles des parties les plus saillantes & les plus éclairées; de sorte qu'il faudroit, pour ainsi dire, encore autant de papier pour indiquer les demi-teintes, les parties fondues & les muscles foiblement indiqués. C'est néanmoins d'après de pareils dessins qu'ils exécutent ensuite des figures de grandeur naturelle, en prenant sur eux d'ajouter de mémoire tout ce qu'ils ont négligé de copier d'après la nature. Quel honneur peuvent se flatter d'obtenir de pareils artistes? Bien peu sans doute. Mais ce qu'il y a de plus ridicule, c'est qu'ils sont les ennemis du beau jet des draperies & de la belle disposition des plis, au point qu'ils dédaignent même d'étudier la nature dans cette partie; ce qui néanmoins est si facile à faire, & donne tant de grace & de noblesse aux figures. Mais ces bagatelles, disent-ils, ne doivent être faites que d'idée, telles qu'elles, & si la draperie ne ressemble pas à du linge, on le prendra pour une étoffe de laine, ou du moins pour telle autre étoffe quelconque.

Mais lorsqu'aux ouvrages de ces artistes, on compare les productions immortelles de leurs prédécesseurs, quelle différence n'apperoit-on point dans leur exécution? Quelles peines, quels soins ceux-ci n'ont-ils pas employés pour atteindre à la vérité de la nature? Ils n'ont pas chargé leurs tableaux d'objets; mais tout ce qu'ils ont

fait est expressif & plein de beauté. Regardez, je vous prie, la Samaritaine du Carache; Simon le magicien de Raphaël; la Judith, la Seba, l'Ester & le David du Dominicain; l'Ester & l'Assuerus du Poussin. Contemplez le beau tableau de le Brun qui représente la mort de S. Etienne : avec quelle expression, quelle beauté & quelle vérité n'ont-ils pas rendu tout cela, sans y rien ajouter de gratuit ou d'inutile. Ce que nous venons de dire prouve donc assez combien une grande manière est préférable; & combien facilement celui qui a exécuté de grandes choses peut ensuite en faire de petites, lorsqu'il le veut; tandis que ceux qui s'occupent sans cesse de petits objets ne peuvent que difficilement passer ensuite aux grandes exécutions.

Karel du Jardin étoit admirable dans ses petits tableaux; cependant il avoit un desir singulier d'imiter les maîtres qui ont possédé la grande manière; mais sans pouvoir y réussir. Meiris, cet artiste si justement célèbre pour ses peintures en petit, a perdu toute l'estime que lui accordoit le grand duc de Toscane, son Mécène, pour avoir voulu peindre des portraits de grandeur naturelle; & il en est de même de plusieurs autres. Ceux qui peignent en petit, se servent bien, à la vérité, de petits modèles pour mannequins, mais non pas de draperies disposées sur ces petits modèles. Ils dessinent leurs figures académiques sur du papier blanc, avec des ombres vagues & indécises, sans demi-teintes & sans être fondues; en un mot, ils ne finissent ces esquisses qu'autant que cela convient à leur manière. Ceux qui prétendent en savoir davantage, & qui font semblant de

comprendre ce qu'on veut dire par *relief*, rendent leurs bords un peu plus aigus & plus tranchans en plaçant un peu d'ombre contre les clairs ; sans se servir d'une seconde teinte, parce qu'ils ne veulent pas que leurs figures aient trop de rondeur.

Du tems que je fréquentois l'académie, il y avoit un peintre qui n'exécutoit ses dessins académiques que de la manière que je viens de le dire. Comme je ne possédois pas encore alors assez la langue du pays, je lui fis demander pourquoi il ne les terminoit pas mieux, puisqu'il en avoit tout le tems ? Il me répondit qu'il ne lui en falloit pas davantage, parce qu'il ne peignoit que de petites figures de deux ou trois pieds de haut tout au plus. Je lui fis encore faire la question, s'il ne se trouvoit pas embarrassé quand il étoit obligé d'en faire de plus grandes ? Sa réponse fut que cela ne l'inquiétoit nullement. Et, en effet, se trouvant, quelque tems après, dans le cas de peindre des figures de grandeur naturelle, il n'y mit rien de plus que ce qui se trouvoit dans les esquisses dont je viens de parler.

Ces réflexions sur la manière de disposer des sujets de peu de figures, sont non-seulement utiles aux peintres d'histoire, mais encore à ceux de paysages, de portraits, de marines, d'architecture & de nature morte.

CHAPITRE XIX.

De la disposition des sujets d'histoire.

IL y a, sans doute, une certaine convenance à observer dans tout ce qu'on fait ; mais quoique chaque artiste suive en cela ses idées , & qu'il y en a même qui outrepassent souvent les règles, ils ne le font pas toujours dans la vue de bien faire, mais par pure ineptie. Car si ces artistes savoient quels principes ils doivent suivre, & les raisons pour lesquelles une chose doit être de telle manière & non d'une autre, ils ne songeroient jamais à s'écarter de la bonne route.

Il est d'ailleurs libre, sans contredit, aux artistes de suivre leurs caprices en matière d'art, & de faire la disposition de leurs ouvrages de la manière qu'il leur plaît, quand même ils voudroient renverser toutes les idées reçues ; ainsi, par exemple, que de donner à Jupiter la marotte de la folie, avec un manteau jaune ou verd, & de mettre, au contraire, un manteau de pourpre sur les épaules de Momus. Il n'y a certainement point de loi qui défende ces incohérences, & la seule punition qu'ils aient à craindre, c'est le mépris des gens sensés. Cependant un sage peintre ne négligera jamais de bien s'instruire de la nature & des qualités des choses qu'il veut mettre sur la toile, afin de pouvoir rendre raison de tout ce qu'il fait. Mais sans cette nécessité même,

il est bon de suivre le précepte d'Horace , & de n'aimer le bien que pour le bien même , en se rappelant sans cesse , que la route la plus sûre est toujours la meilleure.

Comme un bon historien fait sans doute un plan & une division bien entendue de son ouvrage , avant de commencer à écrire , & divise ses évènements en articles généraux & particuliers , chacun suivant son importance , il est nécessaire que le peintre en agisse de même quand il veut faire un grand tableau d'histoire. Il commencera d'abord pas bien examiner son sujet & le sens qu'il offre ; s'il fournit matière à beaucoup de figures & d'accessoires ; & dans ce cas , s'il peut réduire ces objets dans un petit espace , ou si , au contraire , son sujet étant fort simple par lui-même , il peut y ajouter quelque chose pour mieux remplir son tableau. Il remarquera aussi avec attention quelles doivent être ses principales figures , & quelles sont celles qu'il peut omettre ; en songeant , d'un autre côté , à tout ce qui peut concourir à embellir son sujet ainsi qu'à le rendre plus distinct & plus expressif : le tout suivant la plus exacte convenance.

Ne perdons par conséquent point de vue qu'il faut regarder comme une règle générale & invariable , de partager en trois , quatre ou cinq parties le sujet d'histoire , qu'on veut traiter , suivant que le cas l'exige ; & qu'il faut que la première indique toujours l'idée de la nature de la chose , ainsi que le tems & le lieu où elle s'est passée ; & que la dernière doit donner à connoître la fin parfaite de l'évènement.

Des évènements qui ont une certaine étendue ne peuvent pas être traités dans un seul tableau, à cause de la quantité successive de faits qui s'y présentent; tels que ceux de l'histoire de Joseph, d'Alexandre, d'Hercule & plusieurs autres de cette nature. Ces morceaux conviennent le mieux dans les appartemens d'un grand palais & dans des galeries, où l'on peut rendre ces sujets de suite; & comme il arrive souvent que les dieux de la mythologie s'y trouvent mêlés, ces ouvrages peuvent servir pour les plafonds, en ayant soin que le commencement ou la fin se trouve au-dessus de la cheminée, ainsi que je le dirai plus amplement à l'article où je parlerai en particulier de cette matière. On trouve plusieurs de ces histoires dont les évènements se suivent, dans Homère, Virgile, Apulée, le Tasse, & même dans l'Ecriture sainte. Lorsqu'on voudra prendre de semblables histoires deux évènements, pour en faire deux pendans, on représentera dans le premier tableau la partie la plus remarquable, soit le premier, le second, le troisième, le quatrième ou le cinquième moment de l'action, dont le second tableau devra contenir absolument le dernier moment; ainsi, par exemple, que la mort d'Adonis, la chute de Phaëton, Sardanapale au moment où il est brûlé, l'Apothéose d'Enée, le désenchantement de Renaud, Salomon lors qu'il sacrifie à l'idole.

Il faut remarquer ici que toutes les histoires peuvent avoir deux commencemens & deux fins de différente nature; c'est-à-dire, qu'il y en a qui commencent d'une manière tragique & qui se terminent gaiement; & d'autres dont

dont le commencement est gai & la fin triste. Il y en a même d'une troisième espèce, qui ne sont ni mélancoliques, ni plaisantes.

En divisant un événement en trois parties, la première, doit servir comme d'exposition, par laquelle on donne à connoître ce qu'on va traiter; dans la seconde, on représente le principal fait; & la troisième en contient le dénouement heureux ou malheureux. Par exemple, dans l'histoire de Jules César, on traitera d'abord le commencement de sa grandeur; ensuite son élévation au rang suprême, & enfin sa mort. On en agira de même, lorsqu'on partagera un sujet en quatre parties; savoir, la naissance, l'éducation, la prospérité ou les malheurs & la mort, soit d'un grand prince ou d'une personne d'un rang ordinaire.

Mais la division d'un sujet en cinq parties est la meilleure; un plus grand nombre deviendrait inutile & ennuyeux, à cause que tous les événements en général peuvent être pleinement représentés en cinq moments différens, de la manière suivante. Dans le premier son commencement, son progrès dans le second, sa véritable situation dans le troisième, sa décadence dans le quatrième, & sa fin ou son dénouement dans le cinquième. Mais nous traiterons plus au long de cette matière à l'article particulier des tableaux qu'on appelle *pendans*.

Le peintre en mettant sur la toile une action quelconque, n'est pas tenu aux mêmes loix que l'historien qui en fait le récit entier, depuis le principe jusqu'à la fin. L'artiste choisit le moment qui lui paroît le plus

intéressant, & le fait qu'il peut représenter sous un même point de vue.

Horace divise la comédie en cinq actes ; mais une pièce de théâtre diffère d'un tableau , en ce que la première comprend dans chaque acte un fait , un tems & un lieu particuliers ; tandis qu'un tableau ne représente qu'une seule action momentanée.

Au reste , ce n'est pas sans raison qu'une comédie est divisée en cinq actes , à l'exemple du cours du soleil , qui commençant avec l'aurore ou l'aube du jour , monte ensuite jusqu'à midi , qu'il se trouve dans toute sa force & dans toute sa splendeur , pour baisser après cela jusqu'au soir , qu'il forme le crépuscule , & se couche enfin.

Si l'on veut donc produire un ouvrage régulier , qu'on réfléchisse sur les moyens que nous allons indiquer , & par lesquels on parviendra non-seulement à rendre la vérité , mais qui fourniront , en même tems , une grande richesse d'idées.

Qu'on considère d'abord le tems & le lieu de la scène , & ensuite la condition ou l'état des personnages qu'on veut mettre en action.

Par le tems , nous entendons le passé , le présent & l'avenir ; dans lesquels on trouve le printems , l'été , l'automne & l'hiver , ainsi que les différens moments du jour ; savoir , la nuit , l'aurore ou l'aube du jour , le matin , le midi & le soir ou le crépuscule ; pour ne pas parler ici des années , des mois , des semaines , des jours , des heures , &c.

Pour le lieu, il faut se rappeler qu'il y a l'Europe, l'Asie, l'Afrique & l'Amérique, que la scène peut se passer à la ville ou à la campagne; dans l'intérieur d'un édifice ou en plein air; & que le site demande à être riche ou commun, agreste ou cultivé.

Pour l'état ou la condition des personnages on considérera si les figures qu'on veut employer sont des dieux, des rois, des princes, des législateurs, des ministres des autels, des guerriers ou des gens du peuple, & cela pour chaque sexe & pour chaque âge, selon le caractère & la conformation que l'histoire ou la fable donne aux personnages.

Il est essentiel aussi de fixer son attention sur les mœurs, les usages & le costume des différens peuples de la terre; de même que sur les draperies propres à chaque contrée, à chaque époque & à chaque saison; sans oublier les genres d'architecture & les autres distinctions locales propres à indiquer le tems & le lieu de l'action qu'on représente, & dont nous traiterons dans des articles particuliers de cet ouvrage.

Il nous reste à faire deux réflexions, qui ne seront sans doute pas déplacées ici; savoir, qu'il y a deux espèces de tableaux: des naturels ou vrais, & d'autres qui pechent contre la vérité & la nature.

Les premiers sont ceux où l'on ne représente la nature d'un évènement ou d'une action que par une seule passion; c'est-à-dire, en ne faisant paroître qu'une seule fois le personnage sur lequel porte l'explication entière du sujet.

Les tableaux de la seconde espèce, sont ceux dans

lesquels le même personnage se présente plus d'une fois ; où par conséquent il y a complication de sujets , savoir , deux évènements arrivés en deux tems différens , comme l'un de nuit & l'autre de jour : choses qui ne peuvent subsister dans la nature , & qui souvent demandent deux points de vue différens.

Les évènements qu'on peut rendre de la manière la plus distincte & avec la plus forte expression , sont ceux qui ressemblent à celui d'Héliodore puni par l'ange , où l'on peut introduire les grands-prêtres qui adressent leurs prières au ciel , au pied de l'autel ; ce qui nous rappelle cette histoire depuis le commencement jusqu'à la fin. Tel est encore le moment où Pompée fait brûler devant lui les lettres & les papiers de Perpenna ; ou bien quand il le fait conduire à la mort ; ainsi que plusieurs autres sujets de cette nature.

C H A P I T R E X X .

De la composition des gravures qui servent de frontispice aux livres.

P UISQUE nous voila engagés à parler de la composition de différentes espèces d'ouvrages , il ne sera pas inutile , sans doute , d'ajouter ici quelques réflexions sur la manière de faire l'ordonnance des frontispices des livres , & sur le point de vue sous lequel il faut considérer cette espèce de composition , qui diffère absolument des autres ,

& qu'on peut comparer au plan d'un beau jardin où les vases, les statues, les arbres & les autres objets doivent se trouver placés d'une manière symétrique & convenable au local.

La figure allégorique qui représente le sujet de l'ouvrage, doit, sans contredit, être placée au milieu de l'estampe, & se faire reconnoître soit par son emplacement même au-dessus des autres objets, ou bien par les accessoires qui l'accompagnent. Et au-dessus ou au-dessous de cette figure, il faut mettre, sur une espèce d'entablement ou de plinthe, le titre du livre en gros caractères noirs ou doubles. Les autres figures qui pourront être nécessaires au sujet seront placées sur les deux côtés, à une même hauteur, soit assises ou plutôt debout, suivant que la convenance le demandera. Voilà pour ce qui regarde le premier plan.

Quant aux lointains ou fonds, comme ils n'ont, en général, que fort peu de rapport au sujet, il est permis de les placer du côté qu'on le jugera bon, avec des plans plus hauts ou plus bas, afin de faire mieux remarquer le premier plan, & de donner un goût plus pittoresque à l'ensemble. Cependant l'horizon le plus éloigné doit se trouver au milieu de la planche; mais dans le cas qu'on ait besoin de deux échappées de vue pour former des lointains, on placera alors de chaque côté, un horizon d'une égale étendue.

Cependant il faut observer, avant tout, que le sujet allégorique du titre reste renfermé dans l'édifice; les rochers ou les bouquets d'arbres qui lui servent d'encadrement, du moins depuis la ligne de terre jusqu'à

l'extrémité du premier plan , qu'on doit considérer comme une espèce de scène théâtrale , fermée par deux rideaux qu'on auroit ouverts en les tirant de côté & d'autre ; & qu'on pourra orner quelquefois , si l'on veut , de deux colonnes & d'un entablement , ou renfermer dans une espèce de cadre ; mais dans ce cas , il faut nécessairement y représenter une Renommée avec sa trompette , soit par-devant ou par-derrière , de quelque matière que puisse traiter le livre. Il vaudroit même mieux ne faire paroître que la Renommée avec le titre du livre , que la figure allégorique du livre sans la Renommée.

Il est bon de placer le titre du livre sur l'espèce de drapeau qui pend à la trompette de la Renommée , quand il se trouve au milieu de l'estampe ; mais il faut que ce soit en caractères doubles ; ce qu'il ne faut pas faire si la banderole est dans un des coins de l'estampe. Les gros caractères noirs font le meilleur effet au milieu de la gravure , un peu plus vers le bas que vers le haut ; mais lorsqu'on est obligé de placer ce drapeau de la trompette tout au haut de la gravure , il faut alors y mettre des caractères doubles , parce qu'autrement elles attireroient trop l'œil , & diminueroient , par conséquent , la force & l'effet du reste de la planche. Après cette vue générale , entrons dans quelques détails sur chaque chose en particulier.

Nous avons remarqué qu'il faut placer la figure allégorique du livre sur une éminence au milieu de l'estampe ; & celles du second ordre un peu plus bas , ou sur les côtés , suivant leur valeur , depuis le premier plan jusqu'à l'horizon. Et s'il est besoin d'y introduire

encore quelques accessoires de moins d'importance, on peut se servir de bas-reliefs ou de niches pour les placer où on le jugera le plus convenable.

Pour faire mieux comprendre mes idées à cet égard, je vais me servir d'un exemple, & je prendrai pour sujet un livre que j'intitulerai : *L'Art militaire.*

Bellone qui est ici la figure allégorique du livre, est assise sur un grand piédestal fort élevé & placé au milieu de l'estampe, entourée de tous les instrumens de guerre qu'on lui donne communément pour attributs. A l'un de ses côtés est placée une figure représentant la guerre offensive ou celui qui attaque, & de l'autre côté celui qui défend ou la guerre défensive ; ce qui forme ensemble tout le fond du sujet.

La dernière figure est représentée comme un brave citoyen, tenant à la main gauche un papier sur lequel est tracé le plan géométral d'une fortification, & à la main droite une gerbe de bled. La guerre offensive est représentée par un jeune homme vigoureux, qui d'une main tient une étoile polaire, & de l'autre un hoyau, avec un belier des anciens à ses pieds. D'un côté on voit, dans le lointain, les murs d'une ville, & de l'autre côté quelques soldats armés & des maisons que les flammes réduisent en cendres. Derrière la première figure est celle de la vigilance & derrière la seconde celle de la ruse.

Il faut observer qu'on ne peut pas négliger cette régularité, qui consiste à donner la même attitude aux figures que nous indiquons comme accessoires à Bellone, & pour aider à rendre le sujet plus intelligible; car ce

feroit manquer à la convenance que de représenter l'une debout & l'autre assise, puisqu'elles sont destinées toutes deux à être en action; de même que les deux autres qui sont placées derrière elles, & qui doivent venir à leur secours, comme accessoires secondaires; quoiqu'au reste on pourroit, à la rigueur, s'en passer, étant plutôt d'ornement ou de remplissage, que d'utilité & de nécessité.

On peut de même omettre les objets qui sont dans le lointain, puisqu'ils ne sont pas nécessaires au sens du sujet, car l'inscription donne assez à connoître ces effets de la guerre; mais il ne sont néanmoins pas déplacés ici, vu qu'ils ne sont pas en contradiction avec le sujet. Cependant j'aimerois mieux qu'ils fussent représentés en bas-reliefs, ou comme sculptés sur le marbre.

Il faut que le frontispice du livre ait les qualités suivantes : 1°. Il doit plaire à l'œil; 2°. être composé de façon à faire l'éloge du livre & de l'auteur; 3°. contribuer à l'avantage du libraire par la vente de l'ouvrage. Ces réflexions me paroissent indispensables, par ce qu'il faut avoir un certain but dans tout ce qu'on fait; il y a même encore quelque chose à ajouter à ces idées, & que je vais exposer ici.

Je pense que toutes les fois que la figure principale est accompagnée d'un édifice quelconque, il doit être placé à la droite, c'est-à-dire, vers le côté intérieur du livre, pour aller en diminuant, aussi rapidement que possible, vers la gauche. Il me paroît aussi qu'une plinthe, un piédestal, ou tel autre support surmonté d'un vase ou de quelqu'autre objet, ne doit jamais se présenter à moitié, tandis que le reste demeure dérobé

à l'œil ; à moins que l'encadrement ne soit assez large pour qu'on puisse supposer que la partie en question s'y trouve placée derrière ; ou bien que l'objet soit sur le troisième plan au moins , ou plus avant dans le lointain encore , s'il est possible.

Ajoutons encore que le jour ou la lumière doit tomber de la gauche ou du côté extérieur du livre ; afin qu'il y ait un parfait accord entre le frontispice & le livre , de même qu'entre l'ame & le corps ; le livre étant ici le corps & le frontispice l'ame ou l'esprit. Et comme le dos du livre est , en quelque sorte , la source d'où partent les feuillets & les gravures , je le prends pour me servir de base ou de point d'appui. J'insiste sur ces principes , parce que je suis convaincu qu'on feroit mal en prenant un route contraire.

Mais pour mieux prouver encore l'importance de ce que je viens de dire , prenons deux exemples qui serviront à développer davantage mes idées sur ce sujet.

PREMIER EXEMPLE.

Je place d'abord à la droite de mon dessin une belle façade , soit d'un temple ou d'un palais , ayant de chaque côté une aîle garnie d'une balustrade sur laquelle s'appuient quelques personnes ; & le tout se termine en perspective vers l'horizon , au milieu du site. Devant cette façade est placé un roi , une reine , ou une vestale ; & devant cette figure , aux pieds des marches du temple , on voit un homme ou une femme à genoux , auquel le roi ou la prêtresse de Vesta remet un sceptre

ou un rouleau de papier. La Renommée, volant au-dessus du portail, doit sonner de sa trompette tournée vers la gauche. Sur le second plan, de même à la gauche, quelques figures, qui paroissent effrayées, prennent la fuite, & sont déjà en partie cachées derrière le cadre de ce même côté, c'est-à-dire, à la gauche; la perspective est ouverte jusqu'à l'horizon, par une espèce de galerie ou de portique; la lumière tombe de la gauche.

SECOND EXEMPLE.

Dans un site champêtre.

A la droite est un tombeau d'un grand massif, porté sur des sphinx, & entourré à la droite & à la gauche d'autres monumens & ornemens, tels que vases, piédestaux, &c; dont plus de la moitié de ceux de devant est caché derrière le cadre, & le tout fuit vers l'horizon. Derrière ces monumens il y a un bouquet fort ferré de cyprès & d'autres arbres, qui se prolonge vers l'horizon qui y termine la vue. Sur le second plan, à la gauche, on voit arriver quelques personnes, tels qu'un prêtre, des enfans qui portent des ustensiles sacrés, un sacrificateur, &c; mais ce groupe ne doit se montrer qu'en partie. Au pied du tombeau & sur la plinthe est placé un petit autel, devant lequel sont deux ou trois harpies qui prennent la fuite. L'amour, qui s'élève du tombeau dans les airs, semble les chasser devant lui, la flèche posée sur son arc tendu. Après avoir gravé ou seulement es-

quissé ces deux sujets, tirez-en des épreuves, où par conséquent les objets se trouveront renversés de la droite à la gauche & de la gauche à la droite, & remarquez bien l'effet qu'ils feront.

Quoique la marche que je viens d'indiquer soit fondée sur des principes certains, je suis néanmoins persuadé qu'un grand nombre d'artistes regarderont ces réflexions comme inutiles & comme trop minutieuses, en prenant pour prétexte qu'une chose qu'on a abandonnée pendant tant de siècles à la liberté & au choix du dessinateur, n'a pas besoin maintenant de se trouver circonscrite dans certaines bornes, & qu'il est même ridicule de vouloir changer la méthode que nos pères ont suivie, d'autant plus que les bons livres se vendent toujours sans ce secours étranger. Mais qu'il me soit permis de leur demander si, lorsqu'avec un peu de peine on peut rendre une chose parfaite, il n'est pas permis de quitter l'ancienne méthode qui est vicieuse, pour opérer sur des principes certains & invariables?

CHAPITRE XXI.

De la manière de représenter les songes , les apparitions de spectres , & les autres idées bizarres & fantastiques , dont on peut s'amuser dans les heures de loisir & de repos.

POURROIT-ON blâmer un artiste de ce que , pour se distraire de son travail , il s'occupât quelquefois à jeter sur le papier , & même à peindre , des idées bizarres & fantastiques ? bien entendu néanmoins qu'il conserve pour lui-même ces productions. Pour moi , je regarde cela comme un amusement louable , & comme le fruit d'un grand génie , qui peut conduire à se distinguer dans la partie de la composition. Il est hors de doute que ceux qui occupent leurs momens de loisir de choses relatives à l'art , en doivent retirer un double avantage , puisqu'ils se fortifient de plus en plus dans ce qu'il offre de plus difficile ; & qu'ils se voient par là en état de produire des choses nouvelles , & qui par conséquent plaisent au plus grand nombre des amateurs. Il est connu d'ailleurs que Raphaël , Michel-Ange & plusieurs autres grands maîtres , se sont amusés de semblables fantaisies , & qu'ils n'ont pas regardé cette espèce de délassement comme indigne d'eux. Je le répète donc , le jeune artiste fera sagement de chercher , quand il n'aura rien de mieux à faire , à composer des sujets de toute nature , & même les plus bizarres ; afin d'éviter les occupations

qui peuvent nuire à son art , telles entr'autres que la lecture de mauvais romans , de contes puériles ou d'événemens étranges & fabuleux. Il faut même qu'il se garde bien de vouloir apprendre les principes de la musique , parce que cet art a trop de puissance sur nos sens , & lui feroit négliger celui de la peinture ; tandis que les romans & les contes occupent quelquefois tellement l'esprit , qu'il ne peut de long-tems le fixer avec fruit sur toute autre chose. Je vais donc , pour faire mieux comprendre mes idées , donner trois ou quatre exemples de nature différente sur la manière d'exercer notre esprit dans la composition d'idées singulières & bizarres.

Mais nous examinerons premièrement pourquoi les bons maîtres se sont si peu occupés à représenter des sujets de l'histoire des peuples barbares , ou qui habitent l'autre extrémité du globe , tels que les Indiens , les Chinois & les Japonois ? Ce qu'on doit attribuer , je pense , à ce que les historiens nous en ont fourni peu de faits qui soient dignes d'être mis sur la toile ; ces nations ne s'étant distinguées que par des meurtres , des cruautés , des spectacles sanguinaires & autres pareils événemens désagréables & qui révolteroient la vue ; outre que leurs costumes & leur conformation même n'offrent rien de beau ni de pittoresque. Il est vrai que l'expression des passions & des mouvemens de l'ame est , sans doute , la principale partie le peintre dont doit s'occuper , afin qu'on puisse saisir facilement les idées qu'il veut rendre , & qu'on lise sur le visage de ses figures les pensées qui agitent actuellement leur esprit. Mais il vaudroit autant se contenter de s'instruire par un livre du sujet repré-

senté, si la manière dont il est traité n'y ajoutoit pas, par sa beauté, un nouvel intérêt, propre à satisfaire les yeux des spectateurs & à laisser une profonde impression dans leur ame. Il en est de cela comme d'une belle pièce de théâtre qu'on feroit représenter par des acteurs mal vêtus & d'un maintien gauche. Si une belle voix fait tant de plaisir, quel nouveau prix n'y mettons-nous pas quand elle se trouve dans une belle femme ? La beauté inspire de l'intérêt & de l'amour, tandis que la laideur & les manières désagréables font naître l'aversion & le mépris. Il n'est donc pas surprenant qu'on ne veuille pas s'occuper de semblables sujets, qui feroient peu recherchés; parce que notre œil est trop accoutumé au beau & au gracieux, pour pouvoir se complaire à regarder des figures mal conformées & dégradées encore par des vêtemens sans goût & des ornemens bizarres. Mais malgré ce que je viens d'observer ici touchant les figures & les sujets d'histoire, je pense néanmoins qu'un bon payagiste peut quelquefois tirer avantage des beaux sites de ces contrées lointaines, qui offrent tant de choses agréables & pittoresques, non-seulement par leur riche variété, mais encore par leur nouveauté même; & qui d'ailleurs ne présentent rien de contraire aux principes de l'art, ni à la vérité de la nature.

Mais, dira-t-on peut-être, comme il est impossible de peindre de pareils sites sans y introduire des figures des peuples qui les habitent, dont le costume & la conformation même s'écartent des règles de la beauté à laquelle notre œil est accoutumé, il est dangereux pour le peintre de traiter de semblables sujets. Cela est vrai; mais comme

dans le paysage les figures font un des accessoires dont on s'occupe le moins, on peut, je pense, placer par-ci par-là quelque figure, pour faire connoître la race d'hommes qui habite ces pays : ce qu'un bon maître fera avec intelligence, en y mêlant quelques voyageurs Européens & des autres parties du monde, tels que Persans, Romains, Grecs, &c.

On me fera peut-être une autre objection; savoir, qu'il est difficile de rendre ces sites avec la même beauté & la même vérité que ceux de l'Europe, pour lesquels on peut imiter la nature sous tous ses aspects. Je conviens que cette difficulté paroît assez fondée; cependant, avec un bon esprit & une perception facile, on pourra s'en former une image assez vive & assez juste, d'après les descriptions que les voyageurs nous en ont données, pour ne devoir pas craindre de trop s'écarter de la vérité. La température du climat, la fertilité & la nature du sol, la forme des arbres & des plantes, ainsi que le ton de leur couleur y sont expliqués d'une manière assez claire, pour qu'on doive craindre de s'écarter beaucoup de la vérité dans la représentation qu'on voudra en faire. D'ailleurs, qui est-ce qui s'occupera à critiquer le peintre, quand même le verd seroit un peu plus foncé ou plus clair, ou le sol un peu plus jaunâtre ou rougeâtre qu'il ne l'est véritablement? pourvu que le tout soit exécuté selon les règles de l'art. Quant à moi, je ne craindrois point de m'essayer sur un pareil sujet, & je me repens même de ne l'avoir jamais fait; d'autant plus qu'un artiste doit tout oser & tout entreprendre pour obtenir les éloges des gens éclairés; & quelles merveilles

ne peut pas produire le pinceau d'un habile maître?

Mais il est tems de donner des exemples touchant la représentation des idées bizarres & fantastiques, ainsi que nous l'avons promis.

Remords de conscience produit par un spectre.

Après que Tarquin eut violé Lucrece, il se reposoit sur sa couche, lorsque cette infortunée Romaine, qui s'étoit tuée elle-même, en se perçant le sein, pour venger son honneur outragé, apparut encore toute sanglante devant Tarquin; ce qui remplit tellement son ame d'horreur & d'effroi qu'il ne fut où se cacher pour se dérober à cette vision.

Dans ce tableau nous ferons accompagner Lucrece de la figure du désespoir, tenant un poignard à la main, & la tête ainsi que le corps ceints de rameaux de cyprès. Elle n'écoute plus la raison, ainsi que nous le fait voir un compas cassé qui se trouve pendu au rameau de cyprès qui lui ceint le corps.

On me demandera peut-être s'il ne vaudroit pas mieux que Lucrece tint elle-même le poignard, puisque c'est elle qui découvre & montre à Tarquin la blessure qu'elle s'est faite? Je répondrai que cela se pourroit à la rigueur, puisqu'elle s'est donné elle-même le coup, excitée par le désespoir qui l'accompagne ici; vu que cette figure secondaire devient tout-à-fait inutile, (ainsi que je le ferai voir en parlant du tableau de Méléagre) quand l'action s'est faite par la personne même. Cependant la chose est bien différente; car Méléagre étoit encore mourant,

rant, & la vengeance n'étoit pas remplie ; mais ici tout est fini, puisque Lucrece fait voir le coup qu'elle s'est porté ; ainsi le plus grand mouvement de désespoir est déjà passé ; de sorte que c'est par la figure allégorique qu'elle fait montrer le poignard ensanglanté à Tarquin ; figure qui seroit totalement déplacée, si elle ne servoit pas à faire entendre que Lucrece dit à Tarquin : » Oui, » voilà le fer avec lequel j'ai vengé mon injure » ! ainsi que le dicte la raison. Car si elle tenoit elle-même le poignard, avec un geste qui désignât son désespoir, la figure secondaire seroit absolument inutile. Il ne seroit pas moins contre la convenance de faire paroître Lucrece qui se perce le sein devant la couche de Tarquin ; puisqu'il seroit ridicule de supposer que l'esprit ou le fantôme d'une personne puisse apparôître en quelque lieu avant que l'ame ait quitté le corps. Ainsi, l'image de Lucrece se présente ici devant Tarquin, comme devant l'auteur de sa malheureuse fin, & pour réveiller le remords dans son ame. Voilà donc pourquoi le désespoir est représenté comme victorieux, & comme voulant dire : *Hæc invicta manet.*

Nous placerons aussi devant Lucrece une Mègère ou Furie, la tête ceinte de serpens, & qui menace Tarquin de sa torche flamboyante ; pour signifier non-seulement le remords de la conscience, mais encore tous les autres tourmens de l'ame, tels que l'inquiétude, la crainte, le désespoir, la rage, &c.

Sur une table, à côté du lit de Tarquin, est une lampe antique ; ce qui paroîtra peut-être une idée mesquine & triviale ; mais j'ai pensé pouvoir m'en servir ici,

tant à cause du bon effet que sa clarté fait sur les figures de Tarquin & de la Furie, que parce qu'elle contribue à distinguer les objets qui se trouvent sur la table, sans nuire à la lumière qui part d'un vase contenant le feu sacré de Vesta; ce qui produit un effet d'autant plus pittoresque que la mèche de cette lampe semble avoir resté long-temps sans être mouchée, & répand par conséquent une lumière sombre & roussâtre; tandis que la lumière qui part du vase que tient l'ombre de Lucrece, est sulfureuse & jete une clarté blanchâtre & bleuâtre.

Quant à l'ordonnance en général, je fais que d'autres rempliroient un champ trois fois plus grand, avec les quatre figures que j'introduis ici; & qu'ils feroient peut-être même voir une grande salle bien ornée avec des tableaux, des bas-reliefs, des vases, des consoles, des candelabres, &c; & qui plus est une autre salle en perspective, avec un pavé à l'Italienne, & d'autres choses semblables; mais je pense que la simplicité est ce qui convient le mieux dans la représentation de sujets de cette nature.

TABLEAU de la vanité, d'après le proverbe :

La vie est un songe.

Alexandre sommeillant sur sa couche vit passer successivement devant ses yeux les fantômes suivans.

Premièrement, le temps avec son clepsydre & sa faux; ensuite l'ambition tenant une torche flamboyante à la main; puis le courage, suivi de l'Asie, de l'Afrique & de l'Europe enchaînées. Après quoi venoient le luxe

& la volupté , qui étoient suivis de l'honneur avec une pyramide , & de la gloire avec une sphère céleste. Le dernier de tous étoit un homme nud , au regard sombre & triste , les yeux fixés vers la terre , & tenant les deux mains sous les aisselles ; en passant il adressa ces mots au conquérant : » O Alexandre ! regarde-moi : rappelle-toi ce que j'ai été , & ce que je suis maintenant. Toute » la terre me fut soumise ; mon courage m'a élevé au » faite de la gloire & des honneurs ; j'ai possédé les » plus grands trésors , & la volupté fut mon partage ; » aujourd'hui me voila nud , & je ne suis plus qu'une » ombre passagère : *Sic transit gloria mundi* ».

Je représente cette suite d'ombres dans un salon richement orné , vaguant ensemble à un pied de la terre , sur une vapeur légère , en travers du tableau vers la gauche , en descendant deux ou trois marches , par une porte de derrière , à la gauche du point de vue , où elles disparaissent. Ces ombres sont peintes d'une manière vague & indécise , sans offrir aucune partie prononcée ou aigue. A la gauche , sur le devant du tableau , je place sur un piédestal la statue d'Alexandre assis , qui tient la foudre à la main , & un globe sur ses genoux , avec un aigle à ses côtés. Derrière ce piédestal sont deux gardes d'Alexandre , qui se parlent bouche à bouche , & qui ignorent ce qui se passe dans le salon.

Qu'on ne pense pas que je veuille faire croire qu'Alexandre ait conquis les trois parties du monde que je représente enchaînées derrière lui ; ce n'est pas là du tout mon intention ; car , suivant le témoignage de quelques historiens , il n'a même pas pu soumettre l'Asie entière.

Mais je place ici les figures de ces trois parties du monde parce que l'orgueil de ce monarque s'étoit, sans doute, flatté de les conquérir ; puisqu'il a osé pousser la vanité jusqu'à se faire adorer comme un second Jupiter Hammon : *Alterius Jovi, altera tela.*

Je ne doute point que ce sujet, représenté de cette manière fantastique, ne paroisse étrange ; mais il faut se rappeler que je ne donne point ceci comme une chose qui soit réellement arrivée à Alexandre ; mais seulement comme un concept de l'imagination.

J'ai dit que je fais vaguer les fantômes comme sur une vapeur légère, c'est-à-dire, sur une espèce de nuage fort diaphane, pour leur servir de base, lequel produit une foible ombre portée sur tout le terrain, afin de faire comprendre par là qu'il est question ici d'une chose sur-naturelle, & que ce ne sont point des hommes véritables, mais seulement leurs ombres que l'on voit. Je connois un tableau de Jordans qui représente une pareille idée. C'est un homme occupé d'un songe. Devant lui est une femme toute nue, qui semble n'avoir d'autre but que de vouloir partager sa couche ; si ce n'est qu'elle est entourrée de nuages ; ce qui me fait croire que cette figure représente un fantôme, sans cependant offrir, selon moi, d'autre idée, à cause qu'elle a trop de rapport avec le reste du tableau. On voit cette femme tout-à-fait par le dos, qui est de la plus belle carnation ; de sorte que je ne regarde cette figure que comme un étude, à la quelle on a ajouté le reste pour remplir la toile. Mais il est tems de retourner à notre tableau.

Je ne veux pas représenter Alexandre couché tout nud sur son lit, mais vêtu de ses habits royaux ; car sans cela la porte ne pourroit pas rester ouverte. Je ne suis d'ailleurs pas tenu à la lumière locale de l'appartement, à cause que je représente une apparition de fantômes. J'ai donc ici le choix de deux lumières savoir, de tenir cette lumière aussi belle & aussi brillante que celle du soleil ; ou bien (ce qui vaudroit mieux) de répandre sur le tableau en général une lumière sombre & lugubre, afin d'exprimer de la manière la plus sensible la nature du sujet & celle des figures vagues ; d'autant plus qu'il s'agit de la vanité des choses humaines.

Fable comique.

La fable dit, que peu de tems après la création du monde, il s'éleva un différend entre Apollon & Diane, qui alors étoient encore fort jeunes, pour savoir qui des deux produiroit le plus bel animal, pour en orner la terre. Jupiter, comme père des Dieux, leur permit cet essai, & leur accorda, en même-tems, le pouvoir de satisfaire leur desir. Apollon produisit un grand lion, qui fut admiré de tous ceux qui le virent. Diane, fâchée de voir tous les dieux attentifs à regarder avec surprise cet animal, & désespérant de pouvoir en créer un pareil, fit paroître un chat qui ressemble, à la vérité, en quelque sorte au lion, mais qui est d'une grandeur & d'une force bien inférieures à cet animal, & autant au-dessous du roi des animaux que la lune est au-dessous de l'astre du jour. Apollon, irrité de ce que Diane avoit

osé lui disputer le prix , donna sur le champ la vie à une souris , pour faire comprendre par cette ironie combien le lion étoit au-dessus du chat. Sur quoi Diane , pour donner une nouvelle preuve de sa puissance , fit paroître à son tour un singe ; animal dont la vue n'excita pas moins à rire que l'avoit fait celle du chat. Ce qui déplut tellement à la déesse , qui voyoit ses efforts inutiles , que pour se venger elle établit une inimitié éternelle entre le lion & le singe , ainsi qu'entre la souris & le chat.

Tableau de cette Fable.

Apollon est placé un peu à la gauche du point de vue , sous la figure d'un adolescent d'environ quatorze ans , tenant un sceptre à la main droite , qui porte sur sa hanche. Il est dans une position ferme & assurée , & montre un air imposant. A sa droite , à quelque distance de lui , est assis un grand lion. Vis-à-vis d'Apollon , un peu plus sur le devant du tableau est Diane , pareillement fort jeune , tenant de la main droite une flèche en l'air , & paroissant occupée à créer un singe , dont en effet la partie supérieure du corps est déjà hors de la terre , où le reste se trouve encore caché ; & qui regarde en ricanant du côté de la souris , qui semble fuir , entre les jambes d'Apollon , le chat placé à côté de Diane.

Tous les dieux assemblés fixent les yeux d'un air satisfait sur ces animaux. Jupiter & Junon sont seuls assis sur une nue basse , au milieu des autres divinités. A quelque distance de Diane & d'Apollon , on voit Mercure & l'Aurore ; & à la droite , sur le premier plan ,

Mars & Bacchus, dont le premier est couché sur une pierre. Vénus est assise sur l'herbe avec l'amour. Plus loin, on apperçoit Rhéa & Cérès; dont la dernière repose sur le giron de la première, & montre d'un air riant le finge. Entre ces deux figures & le nuage sur lequel sont placés Jupiter & Junon, est Saturne. A la gauche, sur le devant, sont Pallas & Esculape, ayant d'un côté Ganymede & de l'autre Iris. Derrière Apollon est placé Momus qui avance le haut du corps, & s'appuie sur sa marotte, qu'il tient de la main gauche, regardant à la droite, en riant de manière qu'il fait voir toutes ses dents. Du pouce de sa main droite, qui est toute ouverte, il touche le bout de son nez. Tous les dieux ont l'air gai & satisfait, excepté Apollon, qui, comme nous l'avons déjà dit, montre une mine sérieuse & imposante.

Tableau allégorique du libertinage.

Voyez ce jeune homme qui, nud & dépourvu de tous ses biens, qu'il a dissipés, paroît devant cette horrible idole, en proie aux remords & au désespoir. Ce cruel vieillard qui se tient près de lui, vêtu d'une robe noire, les cheveux & la barbe treffés en forme de tuyaux, a tout-à-fait le caractère d'un magicien. Il fait signe au jeune homme de se mettre à genoux devant l'autel, sur une espèce de coussin au travers duquel paroissent des ronces & des épines, mais sur lequel il semble néanmoins vouloir le forcer de s'agenouiller. C'est la nature qui est couchée un peu plus loin sur ce fumier, & qui fixe d'une

manière douloureuse ses yeux , noyés de larmes , sur Cérès & Bacchus , qui , s'éloignant d'elle avec un air de mépris , lui refusent leur secours. Le besoin seul^l reste près d'elle , accroupi sur ses talons , & n'ayant autour de lui qu'un vase cassé & quelques reptiles rampans. Ces masures sont les restes d'un grand édifice ou d'un palais. Voyez quelle triste perspective s'offre derrière l'idole , & remarquez sur le troisième plan ce palais qui est éclairé en partie par la lumière brillante & pure du soleil , & en partie ombragé par de grands arbres touffus. Il me paroît voir deux sphinx de marbre blanc placés sur les balustrades qui sont de chaque côté de la façade. A l'entrée , j'apperçois sur les marches la prodigalité qui jete de l'argent qu'elle prend à pleines mains dans une corne d'abondance. La débauche joue sur un tambour de basque , tandis que des satyres dansent autour d'elle avec des femmes dissolues. Plus loin , dessous les arbres , on en voit d'autres qui s'occupent des plaisirs de la table , couchés par terre près d'une fontaine. L'idole dont nous avons parlé plus haut , est une chimère composée de plusieurs parties hétérogènes. Elle a la tête d'une grenouille , le haut du corps d'une femme , les bras en forme d'ailes de chauve-fouris , les mains en pattes de lion , dont l'une lui sert à montrer une grande bourse pleine d'argent , & l'autre à s'appuyer sur une harpie. Ses jambes & ses pieds ressemblent à ceux des satyres. Sa tête est ceinte d'une couronne de houx. Le jeune homme pose le pied sur une pierre tronquée , sur laquelle on voit sculpté en entier , ou du moins en partie , un petit autel

autel. La fortune le quitte en volant vers le devant du tableau, tandis que l'envie, placée derrière l'idole, semble rire sous cape. *Nefarium vitæ & fortunæ dispendium.*

CHAPITRE XXII.

Ce qu'il faut observer dans les sujets d'histoire représentés en plusieurs tableaux ou compartimens, dans des salons ou des galeries.

Nous avons déjà remarqué plusieurs fois que la vraisemblance est une des choses que le peintre doit principalement observer dans toutes ses productions, sans s'en écarter jamais en rien, sous quelque prétexte que ce puisse être, tant pour les figures que pour les sites, l'architecture, &c.

Pour parvenir à cette vraisemblance, il est nécessaire que les principaux personnages d'un ouvrage conservent leur conformation, leur physionomie & leur couleur caractéristiques.

Par la conformation j'entends les proportions du corps.

Par la physionomie, je veux dire les traits du visage qui changent avec l'âge, étant d'abord jeunes, puis formés, ensuite tranquilles & mûrs, & enfin vieux.

Par couleur, il faut comprendre le coloris, qui est ou blanc, ou vermeil & animé, ou pâle, ou brun; avec des cheveux longs ou courts, noirs, bruns, châains,

blonds ou roux, plats ou frisés; & une barbe longue ou crépue : caractères qui doivent être conservés dans tous les tableaux du même sujet, tant pour les principaux personnages, comme nous l'avons dit, que pour les secondaires qui y sont nécessaires; sur-tout pour un nègre ou une négresse, si l'on en introduit comme nécessaire à la pompe du sujet, à cause qu'on change rarement cette espèce d'esclaves; qui, par leur présence, servent à faire mieux reconnoître encore les personnes à qui ils appartiennent.

Il est donc essentiel, pour ne point se tromper, de savoir combien d'olympiades peut durer le sujet qu'on veut traiter; ainsi qu'on d'examiner avec soin la différence des années dans lesquelles la première, la seconde, la troisième & la quatrième époques doivent être fixées, afin de donner à chaque personnage l'âge qui lui convient, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a point eu d'événement extraordinaire par lequel l'homme vieillit tout-d'un-coup & devient, pour ainsi dire, méconnoissable; de sorte que souvent un individu svelte & vif, se trouve, en peu de tems, replet & lourd, & ainsi du contraire; changemens qui cependant n'altèrent point totalement les traits du visage.

On m'objectera, sans doute, qu'en suivant ces observations à la rigueur, on fera diminuer la ressemblance, laquelle se perdra même entièrement par une grande vieillesse. Cela est vrai quant au coloris & la plénitude des chairs; c'est-à-dire, dans les uns plus & dans les autres moins; mais les traits de la physionomie sont toujours des indices certains de ressemblance, à quelque grand âge

que l'homme parvienne. Il est donc nécessaire qu'on fasse même remarquer ces nuances de loin à loin. Alexandre étoit fort jeune lorsqu'il entreprit son expédition contre les Perses, & il mourut à la vigueur de l'âge, après avoir terminé cette guerre. Il faut observer la même chose dans l'histoire de Darius & dans celle de César, quoique ces deux grands hommes se soient faits connoître dans des âges différens de celui d'Alexandre. Jésus-Christ dans le temple, au milieu des Pharisiens & des Scribes, n'étoit âgé que de douze ans; ensuite, dans un âge fait, il opéra des miracles, & fut accusé & crucifié dans sa trentième année.

Il reste à observer encore que souvent la vie & les actions occupent une longue suite d'années; telles que celles de Romulus, de Jules César, de Scipion, d'Alexandre & d'un grand nombre d'autres; ainsi que l'Ecriture sainte nous offre celle de Jésus-Christ, de Saint Jean, &c. dont je parlerai plus au long dans le *livre de la composition des tableaux & des allégories*, que je compte publier un jour.

Nous laisserons donc au Lecteur à juger de quelle conséquence il est d'observer, dans la suite de différens événemens d'une histoire, les convenances que nous venons d'indiquer; sans parler de l'horizon qui doit être par-tout de la même hauteur, & d'égalité avec l'œil du spectateur, comme nous l'avons déjà indiqué plusieurs fois.

Il en est de même de tous les corps solides & immobiles, tels, par exemple, qu'un temple, un palais, dont il faut de toute nécessité conserver la forme & l'empla-

cement, en changeant seulement le point de vue & la distance. A cette règle sont encore soumis l'ordre & les ornemens de l'architecture qu'on emploie, & cela dans toutes leurs parties, & pour les matériaux de construction même; en se rappelant néanmoins que le tems dégrade & détruit enfin tous les ouvrages de l'homme.

Quant aux appartemens & cours intérieures d'un édifice, ils doivent conserver toujours les mêmes ornemens, c'est-à-dire, les tapisseries, les tableaux, les bas-reliefs pour les uns; les fontaines, les statues, les bustes pour les autres.

On ne peut donc, selon moi, commettre de faute plus grossière que celle qu'on remarque dans les ouvrages de plusieurs maîtres, dont les différens tableaux d'une même histoire sont tout-à-fait disparates les uns des autres, tant pour la composition que pour la manière de l'exécution; de sorte que la suite d'un même fait devient souvent inintelligible, & qu'il est nécessaire d'une explication pour en connoître le sujet. L'un choisit l'antique, l'autre se fert du moderne; celui-ci donne à ses personnages une telle physionomie; celui-là leur imprime un caractère totalement différent, selon que son imagination le suggère; de manière que Virgile n'avoit pas tort de dire : *Amant alterna Camenæ*.

Je me souviens d'avoir vu deux tableaux, faisant suite d'une histoire véritable, dans lesquels le même général d'armée est représenté. Dans le premier il est revêtu d'une cuirasse, la tête nue, & plus ou moins dans le costume antique; tandis que dans le second, où il est triomphant & porté sur un bouclier, on lui a donné un

buffle, avec des bas & des fouliers, ainsi qu'un chapeau à plumet sur la tête, & une épée nue à la main. Les traits du visage de ce héros n'avoient pas plus de ressemblance dans les deux tableaux. Je laisse au Lecteur à juger quel effet doit produire cette incohérence, dont je pourrois citer plusieurs autres exemples; mais je crois en avoir dit assez pour ceux qui veulent réfléchir sur ce que je vais ajouter ici.

Il n'y a pas de meilleur moyen, selon moi, pour éviter cet inconvénient, que de prendre le plâtre du visage d'un homme ou d'une femme du caractère dont on a besoin, soit gai, sérieux, triste, sévère ou gracieux, dont on se servira depuis le commencement jusqu'à la fin, sous tous les aspects & sous tous les points de lumière nécessaires au sujet; en n'y faisant aucune altération, si ce n'est dans la fraîcheur du coloris ou la plénitude des chairs, selon l'âge ou les circonstances où le personnage peut se trouver.

Nous avons déjà parlé, dans un autre chapitre, de ce qui concerne l'attitude & les mouvemens du corps, qui sont produits par les passions qui occupent actuellement l'ame.

Il ne sera pas inutile, après tout ce que nous venons de dire de la composition, d'ajouter ici deux réflexions importantes concernant la situation de l'homme pendant l'été, & durant l'hyver, que nous ferons suivre par une petite allégorie.

Tableau de la situation de l'homme pendant l'été.

Pendant l'été, l'homme se trouve accablé par la chaleur, laquelle cependant, en atténuant le sang, le fait circuler avec plus de facilité par tout le corps, & donne par conséquent plus d'aisance aux membres pour agir avec grace & souplesse. La tête se relève, les épaules s'abaissent, les bras s'éloignent du corps, les jambes sont écartées l'une de l'autre, tandis que les mains & les doigts s'ouvrent; de manière qu'on diroit que chaque partie du corps cherche, par ce moyen, à se rafraîchir, en laissant une libre circulation à l'air. La bouche est, pour ainsi dire, toujours ouverte; les paupières semblent être plus légères, à cause de la vivacité & de l'accélération que la chaleur donne aux humeurs; en occasionnant, en même-tems, une vapeur continuelle qui s'élève vers le siège du cerveau, & qui retombe ensuite sur les yeux. Les cheveux pendent le long du dos, étant passés derrière les oreilles qui restent presque à découvert.

Tableau de la situation de l'homme pendant l'hiver.

Avant de représenter l'homme dans cette saison, il faut se rappeler que le sang, dans lequel consiste la chaleur animale, se trouve chassé, par le froid qui s'insinue par les pores, vers le centre du corps, & abandonne particulièrement les extrémités, tels entr'autres que les doigts des mains & des pieds. Voila ce qui fait que,

pour se garantir du froid extérieur, l'homme laisse tomber la tête sur la poitrine, lève les épaules, croise les bras en les serrant avec force contre le corps, & en cachant les mains sous les aisselles; porte les genoux l'un contre l'autre, en les fléchissant un peu, & replie, en un mot, tout le corps sur lui-même.

Les yeux sont, pour ainsi dire, fermés, ou ne s'entr'ouvrent qu'avec peine; la bouche est bien fermée la lèvre supérieure se trouvant cachée derrière la lèvre inférieure qui va presque toucher au nez. Les cheveux pendent négligemment sur le front & sur les épaules. Passons maintenant à l'allégorie en question.

Il n'y a point de meilleur moyen pour ceux qui ont une mémoire foible ou trompeuse, que de saisir les objets sur le champ; c'est-à-dire, de mettre par écrit ce qu'ils veulent se rappeler, pour en faire usage en tems & lieu, en se le rendant présent à l'esprit; ce qui ne peut se faire qu'en suspendant pour le moment trois de nos sens, savoir, l'ouïe, le goût & l'odorat, pour ne conserver que ceux du toucher & de la vue; ce que j'ai représenté par l'allégorie que voici :

¶ Voyez ce jeune homme, assis à cette table, une plume ou un crayon à la main. Vis-à-vis de lui est Mnémofyne ou la mémoire, qui lui présente un livre ouvert, posé droit sur la table, dans lequel on voit la figure de la vérité, que le tems, qui se tient de bout à côté du jeune homme, lui montre du doigt. De l'autre côté est la prudence, qui dirige sa main. La vue & le toucher se tiennent près de la table. Les trois autres sens sont conduits, par la modération, dans un autre appartement, sur l'ordre que

lui en donne le jugement. Derrière Mnémofyne on apperçoit l'esprit qui chasse devant lui une troupe d'enfans, qui représentent les vices & les amusemens frivoles qui nuisent à la mémoire, & qui ont chacun un signe caractéristique qui sert à les faire reconnoître, tels qu'un tambour de balque, une raquette, une coupe remplie de raisins, un pâté, une perdrix, une marotte, &c.

LE GRAND LIVRE DES PEINTRES.

LIVRE III.

CHAPITRE PREMIER.

De la différence qu'il y a entre l'antique & le moderne.

IL est nécessaire que nous nous occupions maintenant à observer la différence qu'il y a entre l'antique & le moderne ; différence si considérable qu'on ne peut, en aucune manière, comparer les ouvrages des modernes à ceux des anciens ; & moins encore réunir le goût des uns avec celui des autres, sans produire des espèces de monstrosités. L'antique est beau dans tous les tems, au lieu que

le goût des modernes fuit constamment, dans toutes les parties de l'art, les révolutions continuelles des modes & les caprices journaliers des prétendus connoisseurs de notre tems. C'est sur-tout dans la composition des sujets d'histoire, de la fable & de l'allégorie qu'on remarque le plus ces disparités & ces idées aussi bizarres que mobiles.

C'est par une sage économie & une convenance bien entendue que l'on distingue le plus les grands maîtres ; & qu'est - ce qui peut être comparé à l'avantage d'instruire l'esprit & de corriger le cœur, en charmant les yeux par de belles productions de l'art ? On doit donc regarder comme un habile artiste celui qui non-seulement donne à tous les objets la forme & la couleur locale qui leur sont propres ; mais qui fait leur imprimer, en même tems, le caractère & l'expression qui leur conviennent. Aussi les génies élevés, qui ont su atteindre à ce degré de perfection, ne confondent-ils pas indistinctement tous les objets, ainsi que le font des artistes qui, en rassemblant plusieurs objets disparates entr'eux, produisent plutôt un cahos qu'un tableau. Il est donc nécessaire qu'on s'applique avec soin à donner aux productions de l'art tout l'ordre & toute la clarté possibles, afin qu'on en faisisse aussi facilement le sens que si on en lisoit l'explication dans un livre ; & lorsqu'on veut emprunter ailleurs quelques parties pour les introduire dans un ouvrage, il faut d'abord se rappeler le sujet qu'on va traiter, afin de voir si la convenance permet qu'on se serve de ces parties, suivant le peuple qu'on doit mettre sur la scène. Si c'est, par exemple, un fait de l'his-

toire de Darius * que vous allez représenter, songez alors à tout ce qui peut servir à rappeler les mœurs & le costume des Perses. Est-ce Démosthène dont il est question; recherchez dans les usages du peuple d'Athènes ce qui doit contribuer à embellir votre sujet, & faites le paroître comme un héros magnanime **. Voulez vous honorer la mémoire du grand Scipion ***, représentez-le en guerrier Romain, & donnez-lui pour accessoires tout ce qui peut contribuer à rappeler ses exploits & la grandeur de Rome: de cette manière, chaque chose se trouvera placée suivant sa convenance, & vous fournirez des preuves de vos connoissances dans l'histoire des peuples, partie si nécessaire à un artiste qui veut traiter de grands sujets. Après avoir ainsi disposé vos objets, exécutez vos idées, en vous rappelant le lieu & le tems où l'évènement que vous traitez s'est passé. Mais gardez-vous bien sur-tout, en représentant des sujets de quelque nation moderne de l'Europe, d'aller prendre les usages & le costume des anciens peuples de l'Asie, de la Grèce ou de l'Italie. Chaque contrée fournit abondamment à un artiste observateur de quoi représenter, d'une manière convenable, les évènements qui s'y sont passés; ce qui demande seulement une lec-

* On sait que l'armée de Darius fut battue à Marathon, & qu'en suite elle fut défaite par Miltiades, général des Athéniens.

** Comme ayant conquis la Sicile, après avoir dévasté entièrement l'Epidaure.

*** Le destructeur de Carthage.

ture réfléchie des meilleurs historiens, tant anciens que modernes; car on ne peut nier que les connoissances d'un bon peintre, qui veut embrasser toutes les parties de son art, doivent être infiniment plus étendues que celles des autres artistes: la géométrie, la physique, l'histoire naturelle, la morale, l'histoire, ne sont qu'une partie des objets sur lesquels il doit avoir porté un œil attentif. Si, par exemple, c'est un fait de l'histoire ancienne dont il s'occupe, il faut qu'il évite soigneusement d'y introduire des inventions modernes, ou de nos jours*; de même qu'il faut éviter dans un sujet moderne tout ce qui tient aux mœurs & au costume de l'antiquité; car il est impossible que de pareils anacronismes & ces espèces d'incohérences puissent plaire aux personnes éclairées & de bon goût. Que le jugement préside donc à toutes vos productions, qui ne doivent point

* Ces sages réflexions de Lairesse nous rappellent la description d'un tableau, qu'on trouve dans les *Mémoires de l'abbé de Montgon*, Tome II. pag. 275; la voici: « Il y avoit (en 1725) un tableau » dans l'église de S. Gilles des pères Franciscains, près le palais à » Madrid, dans les fêtes de Noël, où j'ai vu au dessus de l'autel » le mont Parnasse avec le cheval Pégase, Apollon, les Muses, » Hercule, Hector, Priam, & ensuite différens rois d'Espagne; & au » bas de cette représentation celle de la ville de Bethléem, & puis » l'étable où Jesus-Christ est né, avec la sainte Vierge en habit de » dame de cour; S. Joseph en celui d'un séculier avec une perruque » & une canne à la main, & le S. Sacrement entré deux; & dans » le lointain on apperçoit les Rois Mages à cheval avec un grand » cortège, suivant l'étoile qui les conduit. » *Note du Traducteur.*

s'écarter de la nature & de la vérité, en donnant à chaque personnage ce qui lui convient, sur-tout relativement au caractère qui lui est propre. C'est ainsi, par exemple, qu'on imprimera à Hercule & à Mars un caractère nerveux & robuste; tandis que le contour d'Apollon doit être coulant, svelte & gracieux; que Bacchus aura la plénitude des chairs & une certaine morbidesse; que Jupiter sera reconnoissable par cette majesté & cette grandiosité des formes qui appartiennent au maître des dieux: caractères qu'on ne peut bien saisir que par une étude des chefs-d'œuvre des grands maîtres & particulièrement de l'antique, qui présente quatre styles différens; savoir, le style male & robuste qui a été propre à la ville d'Athènes, & que Michel-Ange, les Carrache & toute l'école de Bologne ont imité; le style fini & l'éché, qui doit sa naissance à la ville de Corinthe, & dont Jean de Bologne avoit fait choix; le style suave & gracieux, qu'on prétend avoir été celui d'Apelle, de Phidias & de Praxitele, & qui, dit-on, est venu de la ville de Rhodes; enfin, le style austère, grand & correct, qu'avoient adopté Raphaël, le Poussin, &c., & que nous devons à la ville de Sicyone dans le Peloponnèse.

La peinture, comme on fait, étoit en telle estime chez les Romains, qu'il n'étoit permis qu'aux hommes d'une condition noble d'exercer cet art; & l'histoire nous apprend, en effet, que plusieurs personnes d'une naissance illustre n'ont pas dédaigné de manier le pinceau, de travailler le marbre, & de mériter un grand nom en décorant de leurs chefs-d'œuvre les temples & les palais, dans les tems où l'architecture étoit parvenue à sa plus haute

perfection. Mais, hélas ! quel changement n'ont point subi ces beaux-arts, & dans quel état de langueur ne sont-ils pas aujourd'hui, depuis que le goût des bambochades s'est introduit parmi nous ? A peine voit on de nos jours une seule bonne production pour cent ouvrages médiocres ou mauvais ; & les salons de la plus riche architecture ne sont plus décorés que de tableaux dont les sujets communs & triviaux, tels que tabagies, lieux de débauche & autres semblables, révoltent l'esprit & déshonorent l'art.

Mais il est tems que nous fassions quelques réflexions sur le genre noble & familier, ou l'antique & le moderne ; que nous discuterons à fonds, afin de faire connoître la différence qu'il y a entre l'un & l'autre.

Le genre noble ou antique n'est point circonscrit dans des bornes limitées ; mais peut tout embrasser : l'histoire ancienne, tant sacrée que profane, la fable, ainsi que l'allégorie spirituelle & morale sont de son ressort ; de sorte qu'il comprend le présent, le passé & l'avenir, qu'il doit rendre d'une manière fixe & invariable.

Le genre moderne ou familier n'est pas libre dans son choix & se trouve d'ailleurs renfermé dans des limites fort bornées, puisqu'il ne peut servir qu'à représenter les choses actuelles, & cela même encore d'une manière incertaine & sujette à des variations continuelles. Le passé & l'avenir ne sont point en sa puissance, non plus que l'histoire, la fable & l'allégorie, tant poétique que philosophique & morale. Qu'on se représente d'après cela ce qu'est aujourd'hui la peinture, & pourquoi elle ne peut plus être considérée comme un art noble & li-

béral, & moins encore avoir quelque analogie ou quelque connexion avec l'antique. Je pourrois en indiquer plusieurs causes, mais je ne les alléguerai point ici pour deux raisons ; la première : c'est que les idées des hommes sont fort différentes, & que chacun juge & raisonne d'après ses passions & suivant que le dicte son intérêt. La seconde, qui est la principale, parce que je ne veux point me faire soupçonner de prévention & de partialité. Mais pourquoi cacher ma pensée, & craindre des reproches non fondées ? Je dis donc que les bambochades, quelques agréables qu'elles puissent paroître, ne doivent être considérées que comme des sujets de délassement pour l'artiste ; & je soutiens que les peintres qui, pendant toute leur vie, ne produisent que ce seul genre de tableaux, doivent réellement être placés parmi les simples artisans ; puisque ces espèces d'ouvrages ne doivent plus alors être regardés comme des productions de l'esprit, mais seulement comme le travail d'un ouvrier.

On comprendra facilement par ce que je viens de dire, que c'est la raison, l'esprit & le jugement qui ont présidé à la peinture des anciens, & qui l'ont porté à un si haut degré de perfection ; tandis que chez les modernes l'ignorance, la paresse, & un stupide entêtement rendent l'art méprisable & le tiennent dans l'état languissant où nous le voyons aujourd'hui. Ce seroit même en vain qu'on voudroit chercher à donner à la peinture son ancien lustre ; car lorsque les abus se sont enracinés jusqu'à un certain point, il est fort difficile de les extirper. Aussi les artistes de nos jours osent-ils soutenir que l'art est porté assez loin lorsqu'on fait imi-

ter, avec un pinceau moëlleux & liché, la nature telle qu'elle se présente à nos yeux, sans la corriger ou l'embellir; tandis que les anciens ont cherché à donner à leurs figures la plus grande beauté idéale possible; parce qu'ils étoient convaincus qu'une belle physionomie & des formes agréables font sur l'ame des spectateurs l'impression qu'on desire, soit de joie ou de tristesse, suivant la convenance du sujet; tandis que la nature commune & grossière nous révolte plutôt qu'elle ne nous attache. Plusieurs peintres même, loin de rendre la nature telle qu'elle pourroit l'être, pour approcher de la perfection idéale, cherchent, au contraire, à la dégrader ainsi que l'ont fait le Bamboche, Ostade, Brouwer, Molenaar & plusieurs autres, dont les ouvrages sont néanmoins d'autant plus admirés de certains amateurs, qu'ils ont défiguré davantage la nature; ce qui ne peut être attribué qu'à un goût corrompu, & à une absolue ignorance des ouvrages des anciens.

CHAPITRE II.

Manière de rendre le moderne , ou ce qu'on appelle Peinture de genre , d'un style noble & d'un style familier.

LES continuelles révolutions des choses humaines fournissent à l'artiste assez de sujets pour exercer son talent, sans qu'il ait besoin d'avoir recours à l'histoire ancienne, à la fable ou à l'allégorie. Il peut, par exemple, s'occuper à mettre sur la toile les cérémonies religieuses dans les temples & les églises, les conseils & les assemblées des nations, les jeux publics & scéniques, ainsi que les usages particuliers des différens peuples connus. Toutes ces choses, quelque disparates qu'elles paroissent entr'elles, peuvent être rendues dans le goût ancien & dans le goût moderne, en ayant soin seulement de ne point s'écarter des convenances nécessaires. Plusieurs artistes peuvent même s'occuper d'un seul & même sujet, sans qu'ils soient obligés de se copier les uns les autres, quoiqu'ils partent tous de la même idée. Cela me paroît si important que je crois devoir en parler ici ; d'autant plus que je ne sache pas que personne ait jusqu'à présent traité cette matière.

François Mieris a non-seulement imité d'une manière exacte & finie son maître, Gérard Dow, dans la partie que nous appellons *Peinture de genre*, ou le moderne fini & gracieux ; mais il l'a même surpassé dans quelques parties ; & c'est ainsi que le célèbre Poussin a été, dans

l'antique, le digne émule de Raphaël, le prince des grands maîtres de l'Italie. Suivons donc l'exemple de ces artistes, dans le genre qui s'accorde le mieux avec notre goût; car quoiqu'il soit plus digne de louange, sans doute, de marcher avec le Poussin sur les traces de Raphaël, que de chercher avec Mieris à surpasser Gérard Dow; il vaut mieux cependant être l'égal de ce dernier, dans le goût moderne, que d'être médiocre, dans le goût de Raphaël. Je me souviens cependant d'avoir vu un tableau de chevalet du vieux Mieris, dont la beauté est toujours présente à ma mémoire, & qui me remplit d'admiration chaque fois que j'y pense. C'étoit une figure jusqu'aux genoux, d'une palme de hauteur, représentant la peinture qui tient un masque à la main, dont la tête, la coëffure, les draperies & l'attitude égaloient le plus bel antique; & qu'aucun artiste de notre tems n'a, selon moi, surpassé.

Si l'on est curieux de savoir où l'on peut puiser les connoissances du beau, nous dirons que c'est dans les livres qui en traitent & qui indiquent les règles des belles proportions du corps humain, en ayant en même-tems devant les yeux les plus parfaits modèles en plâtre des statues antiques. Peut-être m'objectera-t-on que ces plâtres ne représentent pas la chair. Cela est vrai; aussi ne les indiquons-nous point ici pour apprendre le coloris, mais seulement pour imprimer dans l'esprit la correction, la beauté & la grace du dessin, qui conduisent à la perfection des formes; tandis que la nature seule peut nous servir de modèle pour le coloris, ainsi que je pourrois le prouver par l'exemple de plusieurs peintres médiocres qui ont eu un très-beau coloris, ce qui les faisoit admirer de la tourbe

des connoisseurs ; tandis qu'ils n'étoient pas en état de dessiner correctement une tête, une main ou un pied.

On ne peut donc pas regarder les peintres modernes comme des artistes, puisqu'ils se bornent, en général, à copier servilement la nature ; ce qui n'est tout au plus qu'une imitation vicieuse ; & malgré toute la vérité qu'on pourra donner aux contours & au coloris de pareilles productions, elles ne mériteront jamais l'estime des vrais connoisseurs. Mais lorsque la nature & l'art se trouvent réunis ensemble par un génie éclairé qui fait en rejeter toutes les parties défectueuses, gratuites ou inutiles, & dont l'exécution réponde à la beauté des idées, alors il ne peut manquer d'en résulter des chefs-d'œuvre dignes de la plus grande estime. Il en est de même des figures nues, qui ne peuvent être belles, si l'on n'y donne pas tout l'idéal dont elles sont susceptibles, tant dans les proportions de l'ensemble, que de chaque partie en particulier. C'est ainsi, par exemple, que l'admirable Antoine Van Dyk a brillé dans le goût antique, ainsi que dans le moderne, parce qu'il a toujours observé dans l'un & dans l'autre les trois qualités essentielles dont nous avons parlé plus haut ; savoir, la correction, la beauté & la grace.

Tâchons donc d'imiter l'exemple que cet artiste nous a donné & qui rendra à jamais son nom célèbre ; car il est le premier qui ait porté la peinture moderne à ce degré de perfection qui lui a mérité le nom d'art ; ce qui nous fait assez connoître la différence qu'il y a entre un peintre qui ne s'arrête qu'au goût moderne, & à copier servilement la nature avec ses défauts, & celui qui a étudié

l'antique & qui cherche à donner à ses productions la beauté idéale, c'est-à-dire, la plus grande grâce possible. Cette différence est même si grande que je ne puis assez m'étonner de ce qu'il y ait, de nos jours, si peu d'artistes qui en soient frappés & qui tâchent de s'élever au-dessus de la nature commune; de sorte que le bon goût semble être aussi rare aujourd'hui que la vertu même, qui paroît être bannie de la terre, ainsi que l'étoit autrefois la divine Astrée*; tandis que le vice, né de l'Erèbe** & de la terre, triomphe impunément. Mais comment cela pourroit-il être autrement, puisque l'amour aveugle regne sur tous les cœurs, & que l'Anthéros*** n'est plus connu?

Cette frappante disparité entre le goût des anciens &

* On sait que par *Astrée* on comprend la justice, l'innocence & toutes les vertus divines. Elle étoit fille d'un des Titans & de Thémis, suivant Hésiode; mais Ovide dit qu'elle étoit fille de Jupiter & de Thémis. A l'âge d'or elle vint habiter la terre, qu'elle quitta lorsque les hommes s'abandonnèrent aux vices.

** Par l'Erebe, on entend la nuit ou l'enfer; d'autres prétendent qu'il étoit le dieu de l'enfer, & qu'il épousa la nuit. Virgile en fait un fleuve du Tartare :

Illius ergo

Venimus & magnos Erebi transnavimus amnes.

ÆNEID.

*** Cicéron (*Liv. III de la nature des dieux*) distingue quatre Vénus. Il dit que la troisième étoit fille de Jupiter & de Dioné, & que d'elle & de Mars naquit *Anthéros*. Suidas, Pausanias & Porphyre en parlent aussi.

des modernes ne doit être attribuée qu'à la différence des mœurs, des usages & du costume, d'où résultent des manières particulières de voir les choses & d'en juger; d'autant plus qu'en général l'homme est naturellement plus enclin à imiter le mal que le bien; ce que je ne puis mieux faire comprendre que par le tableau allégorique que voici :

Un jeune peintre, tenant une palette & des pinceaux à la main, est accompagné par la vigilance, & conduit par un amour aveugle vers la statue de la nature, dont Vulcain couvre le visage d'un voile. Le soleil, qui se trouve placé derrière le jeune homme, éclaire toute cette statue. Mercure, tenant d'une main son caducée & de l'autre une étoile au-dessus de sa tête, vole ou se trouve assis sur un nuage. Voici l'explication de ce tableau allégorique. La nature doit être l'objet du peintre; le soleil est l'emblème du savoir ou du génie; Vulcain sert à représenter la partie épaisse & grossière de l'air, ou la partie terrestre de l'homme; & Mercure nous indique le destin inévitable auquel il est soumis. Voilà pour ce qui concerne le peintre moderne.

Voici une autre allégorie, qui ne diffère de la première que par ce qu'au lieu de Vulcain qui couvre d'un voile la nature, on voit ici Pallas qui ôte ce voile; & qu'Anthéros occupe la place de l'amour ou de Cupidon. Ce qui nous donne à connoître que l'esprit, représenté par Pallas, symbole de la sagesse, doit présider aux productions de l'art; tandis qu'Anthéros qui représente l'amour de la vertu, y conduit le peintre, accompagné de la vigilance.

Afin de faire mieux comprendre encore notre idée sur ce sujet nous allons nous servir d'une troisième allégorie.

Nous représentons donc deux adolescens du même âge. L'un est placé sur la terre, devant la figure ou la statue de la nature. L'autre se trouve à côté ou derrière cette statue sur une plinthe ou sur un pied. Près du premier on voit Vulcain; le second est accompagné de Minerve, qui est l'image du génie ou de la perfection de l'homme; tandis que Vulcain sert à nous en indiquer l'imperfection ou la partie terrestre. Le soleil éclaire la figure entière de la nature, sur laquelle viennent tomber les angles des rayons visuels qui partent des yeux des deux jeunes artistes. Les rayons du premier vont depuis les pieds jusqu'à mi-corps de la statue, & ceux du second depuis les pieds jusques par-dessus le sommet de la tête. Nous laissons au Lecteur à juger qui des deux artistes peut embrasser & discerner le plus de la statue de la nature, qui se trouve ici également éclairée par-tout, celui qui n'en voit que la partie la moins parfaite, ou celui dont la vue en embrasse le tout; c'est-à-dire, celui qui ne possède que la partie de la pratique ou de l'imitation, ou bien celui qui, à cette partie, joint celle de la théorie ou de l'idéal? Ce que nous venons de dire des artistes, peut aussi être appliqué aux amateurs & aux connoisseurs, dont les uns ne s'arrêtent qu'à l'apparence, tandis que le petit nombre de gens instruits jugent des productions de l'art par les traces du génie ou par l'intention du maître.

Je suis persuadé que la plupart des hommes, quoique leur éducation ait été négligée, peuvent, dans un âge

mur, élever leurs idées aux grandes choses, & parvenir à la perfection de l'art ou de la science qu'ils embrassent. C'est ainsi que Demades & Démosthène sont devenus de grands orateurs, malgré la conformation vicieuse de leurs organes. Héraclite nous fournit un pareil exemple dans la philosophie; & Socrate, né, suivant son propre aveu, pour tous les vices, n'a-t-il pas été le plus vertueux des hommes? Il ne faut donc pas être surpris de ce que plusieurs grands hommes, en tous genres, sont parvenus à un mérite éminent, en dépit, pour ainsi dire, de la nature même.

Je ne parlerai point ici de beaucoup d'autres qui, nés dans un état médiocre, ont passé leur jeunesse dans des occupations viles, & qui néanmoins sont parvenus à se distinguer avantageusement. Ainsi, par exemple, on a vu Polydore de Caravage, qui fut obligé de faire le métier de manœuvre jusqu'à l'âge de dix-huit ans, & qui devint ensuite un grand maître, en voyant les chefs-d'œuvre de Raphaël, dont il préparoit le mortier qui servoit à ses peintures à fresque. Ainsi Quintin Messys, après avoir été ferrurier jusqu'à sa vingtième année, s'adonna alors à la peinture, & surpassa plusieurs maîtres de son tems; pour ne point parler de Martin Heemskerk, fils de payfan, qui a mérité le nom de Raphaël de la Hollande, & d'André Mantegna, qui, de simple pâtre, s'est élevé au rang de grand peintre.

CHAPITRE III.

Caractères du style familier , ou ce qu'on appelle communément Peinture de genre , dont l'artiste trouve par-tout des modèles.

COMME les artistes , ainsi que tous les hommes en général , sont gouvernés par diverses passions , ils ont aussi chacun une différente manière de voir les choses ; de sorte que les uns sont portés au grand , au noble & au sublime , tandis que le choix des autres ne tombe que sur ce qui est commun & mesquin ; ce qui nous oblige à parler de toutes les parties de l'art , afin de nous rendre utiles aux différentes classes de peintres.

On ne peut douter que chaque artiste ne s'applaudisse de son choix , qu'il regarde comme le meilleur , & qu'il ne cherche véritablement à s'y distinguer ; & en effet , les bambochades & les sujets de la nature commune ne demandent pas moins de talent dans l'exécution-pratique , que les grands sujets tirés d'Homère , de Virgile , ou de l'histoire ; quoiqu'il soit plus facile , à la vérité , d'exécuter des choses qu'on a tous les jours sous la vue , que celles qu'on ne voit , pour ainsi dire , que par les yeux de l'esprit , qui doit se représenter , par comparaison , les événemens dont on a entendu faire le récit , ou qu'on a lus dans l'histoire. Voilà aussi la raison pourquoi Rubens & Van Dyk , qui vivoient dans le
grand

grand monde, ont arrêté leurs regards sur la partie la plus sublime de l'art ; tandis que Jordans & Rembrandt ont adopté ce qu'on appelle proprement *Peinture de genre*, & que le Bamboche & Brouwer ont montré un goût bas & commun, chacun suivant les idées qu'il avoit puisées dans la classe d'hommes qu'il fréquentoit. Offrons maintenant un exemple ou deux de ce qu'on appelle *Peinture de genre* ou *style familier*.

PREMIER TABLEAU.

De la Vertu.

On voit ici la vertu assise devant une grande glace sur le cadre duquel sont sculptés plusieurs monstres & reptiles singuliers & bizarres. La vertu, qui se voit entièrement elle-même dans cette glace, tient à la main une couronne de serpents entortillés de laurier. Son regard est sérieux & tranquille, son attitude noble, & son ajustement ressemble à celui d'une *Roma*. A côté d'elle sont quelques enfans qui regardent attentivement les monstres représentés sur le cadre de la glace qu'ils se montrent avec le doigt en riant. L'un de ces enfans est coëffé du bonnet de la folie ; l'autre porte sous son bras un nid avec de jeunes oiseaux ; le troisième a un tambour de basque à la main ; le quatrième tient une coquille avec de l'eau dont il forme, avec un chalumeau, des bouteilles de savon ; le cinquième, s'amuse avec une poupée. La moitié de ces enfans sont des garçons, & l'autre moitié des filles. Le sens de ce tableau est

trop clair, je pense, pour avoir besoin d'explication.

SECOND TABLEAU.

De la Vanité.

Ce tableau représente un fallon qui reçoit la lumière par une grande fenêtre du côté droit. Au milieu de ce fallon, vers le fond, est placé, sur une table, un grand globe céleste sur lequel on apperçoit quelques constellations; & contre le pied de ce globe est posé un livre ouvert. A la gauche du point de vue est une porte entr'ouverte, qui sert à descendre, par des marches, dans une cour où l'on voit une fontaine & une balustrade qui suit vers le point de vue, & sur laquelle sont placés plusieurs vases & des bustes d'hommes célèbres. Le fond est terminé par le coteau d'une montagne. Du côté gauche du fallon, sur le premier plan, est une espèce de buffet, placé sur une plinthe où l'on monte par deux marches, & aux deux côtés de laquelle est une balustrade fort basse & massive. Au milieu du fallon, de même sur le premier plan, se trouve une table ronde avec un miroir & d'autres choses propres à la toilette, dont se sert une jeune femme assise devant le miroir, avec le sein découvert & habillée d'une étoffe de soie fort légère. De la main gauche, elle tire sur son sein une boucle de ses cheveux du côté droit, en se regardant de côté dans le miroir; tandis que, de la main droite, elle prend dans une boîte un collier de perles. A la fenêtre sont deux enfans, un garçon & une fille. Le garçon tient

une coquille ou petit vase à la main , en s'appuyant du coude sur le bord de la fenêtre ; tandis qu'avec un chalumeau il forme des bouteilles de savon de l'eau qui est dans le vase. La petite fille , montée sur une escabelle , s'appuie sur sa main droite , & de l'autre , qui est ouverte , elle montre , en riant , les bouteilles de savon qui circulent dans le fallon ; ce qui fait tourner la tête au petit garçon , qui , de la main droite , tient le chalumeau dans le vase. A la droite du globe céleste est placé un vieux philosophe pensif , qui porte l'index de sa main droite au front , tandis que de la main gauche il tient un compas placé sur le globe. Devant le buffet rempli d'argenterie , & qui est à moitié ouvert , on voit de face une femme âgée , dont la tête est un peu penchée vers l'épaule gauche , & qui se frotte les mains. Au pied de la balustrade de derrière du buffet , est une fille à genoux occupée à nettoyer cette balustrade avec un linge & de l'eau contenue dans un vase qui est près d'elle. Le fallon est carrelé de marbre d'Italie.

La robe du philosophe est d'un violet foncé ; celle du petit garçon près de la fenêtre est blanche , & celle de la petite fille d'un beau bleu. Les vêtemens de la femme assise à la toilette sont blancs , & d'un rouge tendre , avec une nuance bleuâtre. Son corps est ceint d'une écharpe bleu foncé. La femme âgée , placée devant le buffet , est vêtue d'une draperie bleue verdâtre , mais un peu passé ; les manches en sont d'un jaune tendre. Le vêtement de la fille , au pied du buffet , est d'un gris clair ; son col est garni d'un collier de perles. La table est couverte d'un tapis verd foncé.

Je crois qu'il est nécessaire que j'explique au Lecteur mes idées sur la composition du tableau que je viens de décrire, à cause que quelques personnes jalouses ou mal intentionnées ont prétendu qu'il est impossible qu'un homme frappé de cécité, puisse parler des règles de l'art pour la disposition des figures & de leurs couleurs locales. Voici donc mon raisonnement.

Je commence d'abord par placer les choses inanimées, ensuite les figures, & je finis par les couleurs locales de ces objets.

Dans la seconde disposition, c'est-à-dire, des objets mobiles, je parle de la fenêtre, des tables & du buffet. Je ne dis pas, à la vérité, de quel côté de la table se trouve assise la femme occupée à faire sa toilette; parce que cela est inutile, à cause que le miroir doit être placé entre cette femme & la fenêtre, pour qu'elle reçoive la lumière de face & voie son visage de la manière la plus favorable dans la glace; car, comment se pourroit-il autrement qu'elle présentât son sein par-devant, puisque sa tête doit se voir de profil. Elle ne peut pas non plus saisir la boucle de ses cheveux de la main droite, pour prendre de la gauche le collier de perles; car cela détruiroit la grace de son attitude, & l'obligeroit à se montrer de profil depuis la tête jusqu'aux pieds.

Voyons maintenant si le philosophe pourroit être autrement placé qu'il ne l'est. D'abord il ne peut pas se trouver à la gauche, pour deux raisons. 1°. A cause que ce côté-là du globe se trouve, pour ainsi dire, totalement dans l'ombre, ce qui l'empêcheroit de faire ses observations. 2°. Parce qu'il se trouveroit alors en grande

partie éclairé, & offriroit par conséquent à peu près la même attitude que la femme assise, tandis que ces deux figures doivent former contraste entr'elles. Mais si on le plaçoit devant le globe, on ne pourroit plus voir ce globe, & l'attitude du philosophe seroit sans mouvement & sans expression. Il faut donc nécessairement qu'il soit à l'endroit où nous l'avons placé. Il en résulte aussi l'avantage que, recevant plus d'ombre que de lumière, la femme assise acquiert par là plus de beauté; & se détache mieux du tableau. Sa position actuelle lui permet assez de voir la sphère & d'y faire ses observations, par un simple mouvement du corps; à cause qu'un côté du globe se trouve éclairé, tandis que l'autre se trouve dans l'ombre.

On peut en dire autant de la matronne placée devant le buffet, qui, de même que les autres figures, ne peut pas, selon nous, se trouver dans une position plus favorable, ni plus convenable.

On pourroit exécuter cette idée en se servant pour cela de portraits, pour représenter une famille entière. Mais examinons maintenant quelle est la morale que nous offre ce tableau. La femme assise devant la toilette & celle qui se tient de bout devant le buffet garni d'argenterie, sont toutes deux une image de la vanité. Peut-être dirait-on que la première pourroit aussi représenter la mondanité, & la seconde, qui, en riant, se frotte les mains, l'avarice; de même que l'homme placé près du globe, dont nous avons fait un philosophe, pourroit indiquer l'amour des sciences. Mais je réponds que cette assertion n'est que spécieuse; car, en expliquant notre tableau de cette manière, il n'en résulteroit pas une allégorie exacte,

mais seulement un mélange de différentes idées incohérentes & disparates, qui n'offriroient aucun sens. Il paroît donc nécessaire que nous donnions une explication exacte de notre intention dans la disposition des divers objets qui composent ce tableau, en commençant par le fond.

Les bustes & la fontaine qu'on voit en perspective, ainsi que la fille qui nétoie la balustrade du buffet, ont tous pour objet la vanité; ainsi que le philosophe qui, avec un compas, mesure le globe céleste, sert à représenter la vanité des sciences & des spéculations humaines; car qui est-ce qui peut pénétrer les secrets de la nature? Nous avons déjà expliqué le sens allégorique de la femme occupée de sa toilette, & de la matronne qui contemple avec satisfaction son argenterie; tandis que la fille qui essuie la balustrade, est une image de la servitude, qui est une suite des besoins factices que l'homme s'est formés. Ainsi tout ce que représente ce sujet nous donne l'idée de la vanité; ce qui néanmoins seroit peut-être difficile à comprendre, sans les deux enfans qui s'amuse à faire des bouteilles de savon, qui sont, pour ainsi dire, le nœud qui sert à lier ensemble les différentes figures de cette composition, dont chacune sans cela pourroit offrir, comme je l'ai déjà remarqué, un sens particulier, & auroit par conséquent besoin de se trouver isolée. Et si l'on vouloit introduire plusieurs passions dans un tableau, il faudroit alors toujours y ajouter quelque figure emblématique pour en faire bien comprendre le sens; car il n'en est pas d'un tableau comme d'une gravure faite pour servir de frontispice à un livre, où l'on introduit des figures allégoriques de toutes les matières qui y sont traitées.

Au reste, ce tableau nous paroît offrir un sens moral assez juste de ce que nous voyons journellement, car chaque figure y a le caractère qui lui convient. L'homme est adonné à l'étude des sciences; les femmes cherchent à accumuler des richesses; les filles passent leur jeunesse dans les plaisirs & la frivolité, & les enfans ne sont occupés que de leurs jeux innocens & puériles: de sorte que ce tableau ne présente par-tout que des images de la vanité des choses mondaines.

Quant à l'ordonnance des draperies & de leurs couleurs locales, j'en laisse le choix à nos peintres modernes, pour en disposer librement, suivant leur manière de voir. Je n'en ai parlé ici que parce que ce sujet peut être rendu dans le goût antique, qui se trouve si éloigné de celui de nos jours, qui cependant fait l'admiration de nos prétendus connoisseurs.

C H A P I T R E I V.

Des Draperies & du Costume.

ON ne peut pas douter que les peintres aient, de tous les tems, varié dans leur choix, ainsi qu'ils le font encore aujourd'hui, relativement au costume; car il y a toujours eu ce qu'on peut appeller des peintres de mode; & comme chaque pays est d'une différente température, chaque peuple a adopté une manière de se vêtir analogue au climat qu'il habite, & qu'il regarde par conséquent comme la meil-

leure. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que les peintres de mode ou de genre, adoptent, en général, aveuglément le costume actuel de leur pays, quelque bizarre qu'il puisse être; & qu'ils l'introduisent par-tout, en le variant seulement suivant la mode du jour, qu'ils ne manquent même jamais de charger dans leurs ouvrages. Cependant les peintres modernes ont les mêmes secours de l'art qu'avoient les anciens pour varier leurs productions, & les ennoblir par un choix raisonné; savoir le dessin, la composition, le coloris, le clair-obscur, les draperies, les accessoires, &c. Un bon peintre de genre doit donc surtout se garder soigneusement de mêler ensemble le goût antique & le moderne, ce qui produiroit un composé monstrueux, & d'autant plus ridicule qu'il peut trouver dans les usages de son tems tout ce qui lui est nécessaire pour remplir ses compositions. Il en est de cela comme des écrivains qui mêlent des mots étrangers à la langue Hollandoise, assez riche par elle-même pour n'avoir pas besoin de ce secours, ainsi que Hoofd & Huygens l'ont prouvé, & comme on peut s'en convaincre par la lecture des ouvrages de Vondel, qui par la pureté de sa diction a mérité le nom de Virgile de la Hollande.

Une chose assez singulière, c'est que les peintres de genre qui suivent rigoureusement le costume du jour, ainsi que les amateurs qui admirent leurs productions, trouvent ridicule la manière dont nos aïeux s'habilloient, sans songer que la mode actuelle qu'ils observent avec tant de soin, ne paroîtra pas moins bizarre à nos neveux, & cela avec raison. Mais le comble de l'absurdité est de donner aux personnages de l'Ecriture sainte ou de l'histoire

l'histoire ancienne, nos vêtemens étroits & guindés, ainsi qu'on en trouve néanmoins des exemples chez des peintres modernes.

Peut-être me demandera-t-on si nos peintres de genre, qui s'occupent à représenter des marchés publics, des assemblées du peuple, des jeux scéniques, des événemens domestiques, &c., ne doivent pas être placés parmi les peintres de figure? Oui, sans doute, s'ils ne s'écartent point de cette route; & plus encore, s'ils choisissent des sujets qui ne tiennent point à une époque fixe & connue, tels entr'autres que les paraboles de la Bible; & ces sujets font une impression d'autant plus vive & d'autant plus profonde sur notre esprit, qu'on se sert pour cela des usages & des costumes anciens ou étrangers; vu que les changemens dans les vêtemens des peuples éloignés ne frappent & ne révoltent pas autant que ceux qu'éprouve la mode du pays qu'on habite, ainsi que celle des peuples limitrophes. Mais il en est tout autrement des sujets historiques de l'Ecriture sainte, & de ceux tirés d'Ovide, de Virgile, & d'autres écrivains, ainsi que nous l'avons déjà remarqué plus haut. Cependant combien de peintres modernes ne trouve-t-on pas, qui osent donner à Sophonisbe, à Lucrece & à Didon, tout l'accoûtrement de nos dames-d'atours, & qui les placent dans un salon meublé, à la manière mesquine de nos jours. N'a-t-on pas vu aussi le Dominicain armer Enée d'un casque & d'une cuirasse de fer, & ne fait-on pas que Rubens a donné des gantelets à l'un des gardes de Thalestris, reine des Amazones. Tâchons donc de nous instruire par la lecture de ce qui est véritablement beau & convenable,

pour rejeter ce qui est inutile ou mauvais ; car la trop grande abondance de biens nuit ordinairement , ainsi que l'a remarqué le célèbre Bartolet. Evitons sur-tout de surcharger notre mémoire , en embrassant trop d'objets à la fois , & ne consultons que les livres qui peuvent nous conduire à la connoissance de l'art , ainsi que les dessins & les gravures des meilleurs maîtres ; sinon il est à craindre que nous nous perdions dans nos idées , sans pouvoir distinguer ce qui peut contribuer à nous conduire à la perfection ; savoir , au bon goût des anciens , qui consiste dans la beauté , c'est-à-dire , en une parfaite proportion des membres , & un juste rapport de ces parties entr'elles & avec le tout , comme nous l'avons déjà dit plus haut ; ainsi que dans les attitudes gracieuses , & dans les mouvemens tranquilles & nobles des membres , sans rien changer ou altérer. Le jet des draperies & la disposition aisée des plis , suivant les formes du nud , ne contribuent pas moins à la perfection des ouvrages de l'art , ainsi que le grand Raphaël , de même que son digne émule le Poussin & quelques autres en ont donné l'exemple , en imitant les productions des anciens.

Quant au jet des draperies & à la disposition de leurs plis , je suis persuadé qu'on ne peut parvenir à bien en connoître toute la beauté que par le moyen du mannequin ; puisqu'on n'est pas toujours à même de prendre l'antique pour modèle dans cette partie , ou de copier sans cesse , ainsi que le font quelques artistes , les maîtres modernes qui y ont le plus excellé , tels que Raphaël , le Guide , l'Albane , le Poussin , &c ; en se flattant , sans doute , de parvenir à la perfection en suivant cette route battue.

On fait néanmoins que Raphaël , qui n'avoit pas cette ressource, a cependant excellé dans cette partie. Si l'on me demande pourquoi plusieurs autres grands maîtres, tels que le Titien, le Tintoret, Paul Véronèse, Jules Romain, Michel-Ange, le Dominicain, le Bassan, &c., n'ont pas mérité, à cet égard, le même éloge que Raphaël? Je répondrai qu'il faut l'attribuer à ce qu'ils n'ont pas fait usage, comme lui, de la nature, c'est-à-dire, du mannequin, qui sert à nous faire bien connoître la nature des étoffes; quoiqu'au reste on pourroit peut-être reprocher à Raphaël de n'avoir pas assez varié ses draperies, lorsque le sujet le permettoit. Cependant personne n'a été aussi idéal dans cette partie que lui, si ce n'est le Poussin, qui, à l'exemple de Raphaël, a de même constamment employé le mannequin, sans se contenter de le copier, ainsi que l'ont fait plusieurs autres peintres, qui n'ont pas connu la nature des étoffes & des plis qui résultent de leur poids spécifique.

Il se présente ici une autre question, savoir, d'où vient que chaque artiste, pour ainsi dire, adopte une différente manière de faire le jet des draperies & la disposition des plis? Ce qu'il faut attribuer à ce qu'ils n'emploient ni la nature, ni le mannequin, ou parce qu'ils emploient mal l'un & l'autre, & ne suivent que leur caprice, qui leur fait adopter telle ou telle manière. Les uns, par exemple, choisissent les étoffes légères, telle que la soie, tandis que d'autres préfèrent le drap & les autres étoffes lourdes & pésantes. Ceux-ci font usage de plis minces, & donnent pour raison qu'ils ne peuvent pas supporter les plis épais de Paul Véronèse, du Titien & de Rubens.

Ceux-là chargent leurs figures de toutes espèces de plis, sans songer que les draperies ne sont faites que pour couvrir avec grace le nud, & non pour le cacher & en défigurer les formes. D'autres encore, à l'exemple de Pierre de Cortone, se servent de plis longs & minces comme des tuyaux, & ne consultent que les gravures qui leur offrent de pareils modèles. Il y en a enfin qui ne s'écartent point de la manière des anciens. Cependant ces différens goûts sont également mauvais, quand on ne les varie point suivant les circonstances & la nature des étoffes.

La décence & la convenance ne sont pas moins requises dans les draperies & dans les plis, que dans les attitudes & les mouvemens des figures mêmes. Chaque personnage doit avoir le costume qui lui appartient, sans qu'il faille s'arrêter à ce que l'histoire nous apprend de la bizarrerie de quelques grands hommes de l'antiquité sur ce point. Ne représentons donc pas Caligula, Néron & Héliogabale avec des habits efféminés, mais d'une manière convenable à des empereurs Romains. Que le grand Pompée ne paroisse pas dans le costume que Cicéron & Atticus ont blâmé, comme trop galant pour un général d'armée. On fait que Cicéron a reproché aussi à P. Clodius qu'il portoit des bas rouges qui ne convenoient pas à un sénateur Romain, mais bien à un jeune homme à qui les couleurs vives & brillantes sont propres. Mais s'il faut éviter cette incohérence, on doit se garder de tomber dans le défaut contraire en faisant marcher Caton d'Utique nu-pieds & couvert d'un simple manteau, attaché sur la poitrine par deux courroies, ainsi que nous l'apprend Sabel-

licus , ou en habit de payfan , comme le dit Plutarque. Gardons-nous sur-tout de faire paroître Diogène avec fa mal-propreté cinique , ou le philosophe Epaminondas couvert de haillons.

Il est bon souvent d'imiter l'antique , c'est-à-dire lorsque le sujet le demande ou le permet ; favoir , lorsqu'on veut représenter des dieux & des déesses , des statues de marbre , des bas-reliefs , ou d'autres ouvrages semblables. On dit que Raphaël a beaucoup étudié l'antique , cela est vrai ; il a même introduit dans ses compositions des statues entières des anciens , ainsi que je l'ai vu de mes yeux. Quant à moi , je pense qu'il n'y a pas de meilleur modèle que la nature , & je préfère pour les draperies mon mannequin à Raphaël & à tous les autres maîtres.

On ne peut douter qu'il n'y ait une certaine convenance à observer dans la disposition des plis ; cependant peu de peintres se sont distingués dans cette partie de l'art ; & cela , sans doute , à cause qu'on la regarde comme peu digne d'attention ; & qu'on croit en avoir assez fait lorsqu'on en laisse la réussite à un heureux hazard : ce qui est une manière de voir bien vicieuse. Les grands maîtres qui nous ont précédés pensoient tout autrement à cet égard , puisqu'ils ont cherché à imiter les Grecs dans cette partie , qu'ils croyoient fondée sur des principes fixes & invariables , sur lesquels nous allons faire quelques réflexions.

Les draperies dont on couvre les figures doivent être disposées autour des membres de manière que les plis qui se trouvent sur les parties les plus éclairées ne reçoivent

point de fortes ombres , ni un jour trop vif; en prenant garde fur-tout de ne point former de faux contours , qui interrompent & détruisent les formes des membres , & de ne point les couper par des ombres trop profondes. En un mot , les draperies doivent être jetées de manière qu'elles ne ressemblent pas à des vêtemens fans corps ; c'est-à-dire à un amas d'étoffes fans soutien. Il faut fur-tout chercher à obtenir de grandes & belles masses , pour les disposer le plus convenablement qu'il sera possible. Il doit y avoir une plus grande quantité de plis fur les parties qu'on voit en raccourci , que fur celles qui se présentent dans toute leur grandeur géométrique. Dans les fujets où il y a plusieurs figures , il faut chercher à mettre de la variété dans les draperies ; c'est-à-dire , qu'il faut leur donner différentes qualités d'étoffes fuivant leur rang & leur dignité , ainfi que fuivant les circonstances actuelles du fujet , & le coftume du pays.

On fait que la grâce des figures d'une belle proportion confifte , en grande partie , dans le contraste des membres ; il en est de même des draperies , qui ne peuvent être belles fans une heureuse disposition contrastée des plis. Cependant on se contente , en général , de copier en cela quelque bon maître , fans même chercher à y mettre de la variété , ainfi que nous l'avons déjà dit plus haut ; tandis que la nature feule peut nous conduire à la perfection dans cette partie.

Il est connu comme une règle certaine , que les plis des vêtemens longs & étroits , soit d'une étoffe fine ou groffiére , ne peuvent pas conferver leur forme naturelle , lorsque les membres qu'ils couvrent font en action , à

cause qu'ils n'ont pas assez de jeu pour se prêter à ces efforts; ce qui fait que ces draperies étranglées produisent de longs plis étroits & aigus, ainsi qu'on en voit dans les statues Grecques, qu'on prétend avoir été imités d'après des draperies mouillées. Les plis de cette espèce donnent une grande grace à une belle attitude; à cause que, par le tiraillement & l'affaîssement de ces plis, les parties élevés & larges du corps, conservent non-seulement leurs formes, mais aussi de grandes masses de lumière, qui donnent tant de grace aux figures; tandis que les grands & larges plis y produisent, au contraire, de grandes masses d'ombre.

Il nous reste à remarquer que ce que nous venons de dire des plis, ne doit être regardé que comme le résultat de la nature des étoffes, sans l'intervention de l'art; ce qui ne suffit pas; car il faut que l'art vienne ici au secours de la nature, lorsque celle-ci se trouve en avoir besoin. Nous allons donc indiquer le meilleur moyen de se servir du mannequin dont l'utilité ne peut être révoquée en doute; de sorte que je pense même qu'il n'est pas moins nécessaire de l'employer pour les draperies, qu'il est utile de dessiner d'après le modèle pour apprendre à connoître le nud; & la seule différence que je mets entre l'un & l'autre, ne consiste qu'en ce qu'il faut commencer par le nud pour s'appliquer ensuite à la draperie. Je suis étonné même de ce qu'on néglige aux académies de dessin & de peinture de joindre le mannequin au modèle. Nous allons tâcher de suppléer à cette négligence, en indiquant la meilleure manière de se servir du mannequin.

On doit d'abord s'occuper, pendant quelque tems, à

tracer des esquisses sur du papier blanc , non pour chercher la plus belle disposition des plis ; mais la manière la plus sûre & celle qui s'accorde le mieux avec la nature & la raison ; en ne s'arrêtant qu'à la disposition des principales parties. On commencera donc par la pose de la plus belle attitude , d'une figure en pied , pour la dessiner avec soin , en traçant le trait ou contour d'une manière ferme avec une plume , & en indiquant faiblement les ombres ; après quoi on marquera , avec de légères hachures de sanguine , la disposition des plis , en partant d'abord de l'épaule droite vers la hanche gauche ; de-là on ira vers le genou droit ; & du genou droit on continuera enfin vers le pied gauche. Voilà la règle générale , dont toutes les autres prennent leur source , soit qu'on mette deux , trois ou quatre différentes draperies les unes sur les autres , chacune suivant son espèce & la nature de l'étoffe. On peut en agir de même avec une figure assise , tant par-devant , que par-derrière & sur les côtés.

Il nous reste à observer ici quelles sont les draperies ou les étoffes qui , par leur nature , conviennent le mieux à être mises les unes sur les autres , pour obtenir une belle disposition de plis. Des deux étoffes , on doit en prendre une qui soit grossière ou lourde ; de sorte que si la draperie de dessous est lourde celle de dessus devra être légère ; si c'est celle de dessous qui est lourde , il faudra la représenter étroite & avec peu de plis ; tandis qu'on donnera à celle de dessus autant de plis qu'on le jugera à propos. Remarquez aussi que le drap sur le drap ne produit pas un bon effet , à cause que les plis de

de dessous nuisent naturellement à ceux de dessus. La soie sur la soie fait assez bien, principalement lorsque le vêtement de dessous forme beaucoup de plis, & si la draperie de dessus est ample & volante. Ce travail préliminaire étant fini, on pourra faire des esquisses d'après les statues antiques. Ensuite, on placera le mannequin & l'on y disposera, de la manière la plus convenable, les draperies, suivant les esquisses qu'on en aura faites; en tirant ces draperies de côté & d'autre, jusqu'à ce qu'on ait obtenu la disposition des principaux plis, dans l'intérieur desquels on trouvera facilement à arranger les petits plis qui y sont nécessaires.

Il est certain que les vêtemens de dessous, tels que ceux de toile, ne peuvent pas avoir trop de plis, même sur les parties unies; mais ces plis pour paroître naturels doivent être aisés & sans roideur. Pierre de Cortone a passé en cela les bornes de la convenance, en mettant par-tout indistinctement de larges plis; ce qui est contre la nature; car les draperies de dessus, dont l'étoffe conserve sa tendance à s'élargir, ne doivent pas former une aussi grande quantité de plis que celles qui sont étranglées autour du corps. Mais il arrive presque toujours qu'on charge ce qu'on cherche à imiter des autres. C'est ainsi, par exemple, que plusieurs peintres qui ont tâché de saisir le dessin mâle & vigoureux du Carrache, ont fait de leurs figures, tant jeunes que vieux, des Hercules, en enlevant, par-ci par-là, les morceaux de chair, comme s'ils tailloient dans un rocher. Il faut donc, suivant le précepte d'Horace, chercher à éviter également Scylla & Charibde; & s'é-

tudier à connoître la nature des draperies , afin de leur donner les plis convenables , suivant la tendance qu'elles ont à s'élargir , & l'affaissement causé par leur poids spécifique. Netscher , ce célèbre peintre , mort à la Haye , avoit un talent singulier pour peindre les étoffes , & particulièrement le linge.

Ajoutons ici quelques réflexions sur les vêtemens des personnes de différens âges des deux sexes.

Il est séant à une femme mariée , tant jeune qu'agée , d'avoir la tête couverte d'un linge ; tandis que les jeunes filles doivent laisser flotter librement leurs cheveux , ou les attacher simplement sur la tête par un ruban ou un réseau.

Il convient qu'un jeune homme ait la tête découverte , avec les cheveux attachés par-derrrière avec un ruban. Mais les vieillards doivent se couvrir la tête soit avec un bonnet ou avec une espèce de turban de toile ou de soie.

Il ne faut point qu'on voie les cheveux des vieilles femmes , dont la tête doit être enveloppée de linges , ou couverte d'un pan de leur mante.

Les jeunes filles de six à douze ans , ne connoissent point encore , à cet âge innocent , la pudeur & la honte ; de sorte qu'on peut les représenter habillées légèrement ; la poitrine sans seins , & souvent les bras ainsi que les jambes nus ; en leur donnant quelquefois de simples sandales.

Les filles de douze à vingt ans , ont déjà acquis toute leur croissance , & c'est à cet âge que le sein est dans toute sa beauté. Elles sont par conséquent plus réser-

vées ; ce qui fait qu'elles se couvrent le sein d'un voile ou d'une chemisette attaché sur les deux épaules. Quelquefois cependant elles laissent appercevoir la moitié d'un sein. Il faut que leurs vêtemens de dessous soient d'une étoffe légère, afin qu'on puisse appercevoir la beauté des formes de leur corps.

On ne doit donc pas les surcharger de draperies ; & quand même la convenance exige qu'elles aient quelque étoffe lourde, il faut du moins alors que le haut du corps reste libre, afin que le mouvement puisse en être gracieux. Il peut y avoir toujours un léger renflement aux hanches. Les jambes doivent se trouver couvertes jusqu'aux pieds.

Les femmes mariées, de vingt à trente & même quarante ans, qui sont sous la protection d'un mari, ont, en général, plus de hardiesse & moins de pudeur. Elles se montrent par conséquent un peu plus à découvert, & font voir leur sein, leurs bras & leurs jambes ; ayant pour chaussure des sandales, & quelquefois des brodequins, plus ou moins riches, selon leur état. Souvent elles se servent d'une longue mante attachée sur les épaules par un nœud ou par une agraffe, pour en couvrir les enfans qu'elles sont obligées de porter. Il faut d'ailleurs que leur tête soit couverte, & ce n'est que rarement qu'elles laissent voir leurs cheveux. Il ne convient pas à une femme qui porte un enfant d'avoir le col garni de perles, ni de marcher nu-pieds ; & on peut quelquefois orner leurs bras de bracelets.

Les vieilles femmes, de cinquante à soixante & soi-

Rrij

xante-dix ans, ne doivent pas être représentées avec certaines parties du corps découvertes, tels que le col, les épaules les bras, les jambes, à cause que ces parties n'offrent plus rien de beau, ni d'agréable à la vue; de sorte qu'il convient de les cacher entièrement, & de leur couvrir la tête de linges, ou plutôt d'une mante d'étoffe grossière; de manière qu'on ne voie que les mains & une partie du visage. Leurs pieds sont, en général, garnis d'une chaussure convenable à leur rang.

Ce que je viens de dire ne doit pas toujours être suivi à la rigueur, parce qu'il n'y a point de règle sans exception. Deux draperies d'une étoffe lourde & grossière, ne peuvent pas, par exemple, être mises l'une sur l'autre, si ce n'est à des personnes d'un grand âge; & le vêtement de dessous doit alors être un peu étroit & sans plis; afin que celui de dessus puisse en former librement de grands & de beaux. Et comme l'homme perd avec l'âge les formes heureuses de la beauté, & ne présente plus les attitudes gracieuses de la jeunesse, il n'est pas nécessaire alors de s'arrêter beaucoup au jet des draperies, pourvu qu'elles aient une disposition libre & aisée, comme si elles ne couvroient qu'un bloc, à moins que les figures ne soient assises. On observera les mêmes règles pour les personnes d'un âge moins avancé & qu'on couvre d'un manteau; en observant seulement qu'une des draperies, soit celle de dessus ou celle de dessous, soit plus lourde que l'autre, afin de pouvoir disposer heureusement les plis, ainsi que je l'ai déjà remarqué. Mais comme les belles formes du corps sont une des plus grandes beautés des figures juveniles,

il faut avoir grand soin de ne pas les dérober à l'œil, & de faire enforte que les draperies laissent toujours apercevoir le nud des parties qu'elles couvrent, & qu'elles ne doivent pas cacher.

CHAPITRE V.

Du Costume en général, & particulièrement de celui des femmes.

Nous ne nous arrêterons pas ici à faire des recherches sur le costume de chaque peuple en particulier, qui varie non-seulement suivant les saisons de l'année, mais encore suivant la mode. Nous ne donnerons que des idées générales de celui dont on peut faire usage pour l'histoire ancienne, que nous partagerons en trois classes; savoir, en costume domestique, dans l'intérieur des familles; en costume public, & en costume de cérémonial. Nous commencerons par celui des matrones.

Le costume domestique des matrones, dans l'intérieur des familles, consiste en une chemisette blanche, fermée autour du col, avec des manches; par-dessus cette chemisette on doit leur donner une robe qui leur couvre tout le corps, depuis les épaules jusqu'aux pieds, pareillement avec des manches ferrées autour du bras.

En public on fera paroître une matrone, la tête & le visage couverts d'un voile ou d'une mante qui les enveloppe entièrement.

Aux cérémonies publiques de toute espèce, leur tête

est couverte, ou plutôt ornée d'une pièce d'étoffe précieuse, ou de quelqu'autre coëffure enrichie de pierres fines, suivant le rang & la qualité des personnages. Alors la mante pend librement sur les épaules, sur-tout lorsque les figures sont assises ou qu'elles se reposent; le sein doit être couvert d'une riche étoffe, & le corps garni d'une ceinture précieuse.

Les jeunes femmes ont, en général, par-dessus leur chemifette qui est très-fine, un autre vêtement fort léger de soie, mais sans manches, à cause que la chemifette en a de fort larges, qu'elles retroussent quelquefois jusqu'au coude. Ce vêtement est attaché sur les deux épaules, & pend librement dessus le sein, jusqu'aux genoux à-peu près, se trouvant arrêté au-dessous du sein par une ceinture plus ou moins riche, suivant leur condition. Les cheveux sont souvent retroussés dessous une pièce d'étoffe précieuse, sans ornement & sans pierres fines.

Lorsqu'elles paroissent en public, & quand elles sortent de la maison, leur sein est à moitié couvert, & les boucles de leurs cheveux flottent librement sur leurs épaules; ou bien leurs cheveux sont tressés & attachés artistement sur la tête, avec des rubans de toutes les couleurs, & quelquefois avec des fleurs, suivant la saison de l'année.

Aux cérémonies publiques elles portent une mante, composée de deux pièces, dont l'une tombe par-devant & l'autre par-derrière, & qui sont attachées sur les épaules par des nœuds ou des agraffes. Ce vêtement descend jusqu'au dessous du genou. Quelquefois elles laissent une épaule nue, en détachant l'une des agraffes; & dans ce cas la

mante est attachée par une ceinture autour du corps.

Les jeunes filles sont, en général, (tant dans l'intérieur de la maison qu'en public) vêtues d'une chemisette fort fine, par-dessus laquelle elles portent un vêtement d'une étoffe légère, convenable à leur âge, & qui descend un peu plus bas que les genoux. Ce vêtement est de même que la chemisette, ouvert sur les côtés, & attaché, par-ci par-là, avec des rubans, qui, le plus souvent, ne sont pas noués, afin de conserver un libre mouvement aux jambes. Quelquefois ce vêtement est attaché par une agraffe sur l'épaule. Le sein, les épaules, ainsi que les bras, sont le plus souvent nuds. Leurs cheveux flottent librement sur les épaules. Mais il y a, en général, une ou deux tresses attachées avec un ruban, près de la tête, & qui vont tomber par derrière. Les bracelets, les colliers de perles ou d'autres pierres précieuses, ne sont pas des ornemens qui conviennent à cet âge-là.

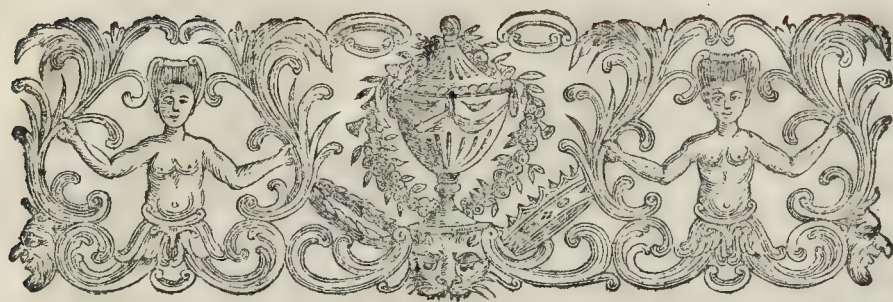
Il nous reste encore à remarquer avant de finir ce chapitre, qu'en représentant des sujets d'histoire, il faut avoir soin de ne pas découvrir d'une manière indécente les figures qu'on est obligé d'y introduire, particulièrement celles des personnages d'un haut rang, & des femmes honnêtes; afin qu'on ne confonde point une reine ou une héroïne avec une courtisane; & c'est sur-tout dans les sujets tirés de l'Ecriture sainte, de Plutarque, de Tite-Live, & d'autres graves historiens, qu'il faut porter cette attention.

On est plus libre à cet égard dans les sujets de la fable & des tems héroïques, jusqu'au règne de Numa; car c'est

à cette époque que les peuples commencèrent à se civiliser ; & les mœurs à s'épurer. Les fables d'Ovide , telles , par exemple, que celle de Psyché , &c, ne demandent pas à être traitées avec la même austérité , & permettent qu'on représente les figures un peu plus nues ; en faisant néanmoins une distinction entre Circé , Médée ou Armide , & Hirzé , Coronis ou Alcinoé.

Les bacchanales & les fêtes de Vénus , de Flore & de Priape , n'exigent aucune décence , & l'on peut même s'y permettre quelques licences convenables à ces sujets érotiques ; en observant toutefois de ne pas trop blesser la modestie & la pudeur.

LE GRAND LIVRE DES PEINTRES.

LIVRE IV.

CHAPITRE PREMIER.

Des Couleurs & de la manière de les disposer.

IL est surprenant que la disposition bien entendue des couleurs & la belle harmonie qui en résulte dans une composition, soit d'histoire, de paysage, d'architecture ou de nature morte, captivant, comme on le fait, si agréablement la vue, personne n'ait encore songé à donner des principes fixes qui puissent servir à opérer cette charmante magie d'une manière sûre & invariable.

Le contraste des attitudes ou des mouvemens des figures

Tome I.

S f

est fondé sur des règles certaines , dont on peut s'instruire en peu de tems , & qu'on peut même enseigner aux autres. La proportion des membres peut pareillement être démontrée d'une manière géométrique , ainsi que l'a remarqué Albert Durer ; & il en est de même du clair-obscur , dont on acquiert une connoissance fondée par les loix de la perspective. La disposition des couleurs l'une à côté de l'autre , ou l'une sur l'autre , est donc , ainsi que la méthode de les rompre & de les fondre ensemble , la seule partie sur laquelle on ait négligé jusqu'à présent de jeter quelque lumière ; quoique le charme du coloris & de son harmonie , soit , sans contredit , un des plus puissans moyens que le peintre puisse employer pour attirer & pour fixer la vue sur les productions de son art ; vérité dont il est facile de se convaincre , en comparant l'effet d'une gravure parfaitement bien exécutée dans toutes ses parties , avec un tableau dont le coloris est brillant & vrai.

La manière particulière de colorier , que chaque maître , pour ainsi dire , adopte , suivant son goût ou plutôt son caprice , ne doit être attribuée qu'à l'ignorance où sont la plupart des peintres , qu'il y a une méthode fixe & invariable que l'artiste doit suivre pour produire les différentes teintes , selon la convenance des objets ; de même qu'un habile jardinier parvient , en suivant certains principes , à varier à l'infini les nuances & les formes mêmes des fleurs. Mais pour atteindre à cette perfection , il faut que le peintre fasse une étude approfondie de la nature & de l'effet des couleurs , d'après la manière de les disposer , de les rompre & de les noyer ensemble ,

ainsi que de les glacer. Qu'on ne se décourage donc point à faire des recherches qui peuvent conduire à la perfection. Moi-même, combien de tems n'ai-je pas employé à trouver le vrai emploi des couleurs ? découverte que je vais exposer au jeune artiste, afin de le conduire, autant qu'il me sera possible, dans la bonne route de l'art.

Je vais donc commencer par indiquer le nombre des couleurs. Il y en a six ; savoir, trois capitales ou franches : le jaune, le rouge & le bleu ; & trois mêlées : le verd, le pourpre & le violet, auxquelles on donne le nom de couleurs rompues.

Le noir & le blanc ne sont pas comptés parmi les couleurs, & on ne les considère que comme des moyens de mettre les autres utilement en œuvre.

Toutes ces couleurs ont leurs qualités & leurs significations particulières ; c'est ainsi, par exemple, que le noir est pris pour les ténèbres ou l'obscurité ; le blanc pour la clarté ou la lumière ; le jaune pour la splendeur & la gloire ; le rouge pour la violence ou l'amour ; le bleu pour la piété ou l'essence divine ; le pourpre pour la puissance suprême ; le violet pour la soumission ou l'obéissance ; & le verd pour la servitude.

Quant aux couleurs en elles-mêmes, ce ne sont que certaines qualités de la matière, qu'on ne peut distinguer que par l'intervention de la lumière ; & c'est ainsi que le blanc est un corps dont toutes les couleurs tirent leur principe, & sans lequel elles ne pourroient pas être visibles pour nous.

C'est par les couleurs qu'on donne, dans la peinture ;

de l'âme & de la vie aux objets ; car sans leur effet , il ne feroit pas possible de distinguer un être animé d'un être impassible ; ni même la lumière des ténèbres. Elles sont donc d'une grande puissance , puisqu'elles réunissent & embellissent tout par leur accord & par leur harmonie ; tandis que de leur désunion ou de leur trop forte opposition résulte la dureté & l'incohérence. C'est par leur moyen aussi qu'on fait fondre les objets dans le vague de l'air , & qu'on les rend indécis ; ainsi qu'on les détache avec force d'un fond dur.

C'est la variété des couleurs qui fait la plus grande beauté , tant des productions de la nature que de celles l'art ; sur-tout lorsque la disposition en est faite par une main habile dans un tableau. Rien n'attache plus la vue & ne charme davantage l'esprit que leur accord & même leur contraste bien raisonné ; car il n'y a , sans doute , rien qui produise un effet plus magique qu'un paysage avec un beau ciel d'azur ; de vertes campagnes parsemées de mille fleurs différentes ; divers plans , dont les uns sont roussâtres ou jaunâtres , & les autres bleuâtres ou grisâtres , suivant leur distance & la nature des terrains ; des arbres dont la variété n'est pas moins grande , tels que le brun cyprès , le faule grisâtre , le blond olivier , le blanc peuplier , l'aune verdoyant , le rouge sapin , le gai tilleul , &c. Joignez à cela la diversité des fabriques & des monumens de toutes les espèces de marbre & de pierres , dont les couleurs sagement mariées ne produisent pas un effet moins beau & moins pittoresque ; car tout dépend d'un sage accord , sans lequel le luxe & la profusion ne servent qu'à prouver la stérile abondance de l'artiste.

Cette sage économie des couleurs demande une connoissance approfondie de leur nature & de leur force, afin que l'artiste puisse opérer librement & d'une manière sûre; de même qu'un écrivain qui connoît toute la valeur des lettres, ne s'occupe, en composant, que de l'arrangement des mots & des phrases. Il en est de la disposition des couleurs comme de celle des figures d'une composition dont il y en a toujours une qui est la principale, & suivant laquelle toutes les autres doivent être groupées; car sans ce ton général, soumis à la couleur principale & dominante, il ne peut pas y avoir de l'harmonie dans un tableau. Et si, par hasard, il étoit nécessaire d'employer les trois couleurs capitales, dont nous avons parlé plus haut, l'une à côté de l'autre; il faudroit alors placer d'abord le jaune, ensuite le rouge à côté du jaune, & le bleu après par derrière: disposition par laquelle on obtiendra un accord passable.

L'on peut opérer de la même manière avec les trois couleurs secondaires, en mettant le pourpre le premier, ensuite le violet & le verd le dernier, comme ayant le moins de force de ces trois couleurs, auxquelles on donne le nom de couleurs rompues, à cause qu'elles tiennent leurs qualités du mélange des premières, qui sont franches & pures. C'est ainsi, par exemple, que le pourpre est produit par le rouge avec un mélange des deux autres; le violet par le rouge rompu avec du bleu, & le verd par le bleu & le jaune mêlés ensemble.

Mais quoique chaque couleur ait sa qualité & sa force particulières, elles n'ont cependant point de rang, ni d'ordre qui leur soient propres; car une couleur vigou-

reuse & brillante occupe quelquefois la place d'une couleur tendre & sourde; ainsi que cette dernière tient parfois lieu de la première, suivant que le sujet & les circonstances l'exigent; car sans cela le jaune devroit toujours se trouver sur la principale partie, & les autres couleurs viendroient ensuite, suivant leur degré de force; de sorte qu'il n'y auroit jamais de variété dans leur disposition; d'où résulteroit bientôt la satiété & le dégoût.

Cependant si la principale partie d'un tableau est formée (soit par le choix du peintre ou par la nature du sujet) de couleurs claires ou tendres; les autres parties qui s'y trouvent autour, ne pourront y nuire, quelque belles & fortes que puissent en être les teintes, pourvu qu'elles se trouvent placées suivant les règles connues de l'harmonie.

De même, si c'est le jaune, le rouge, le bleu ou le verd qui occupe la principale partie, laquelle par-là se détache fortement, il faut répandre ce même ton dominant par petites masses sur les autres parties; mais de manière qu'elles paroissent devoir leur origine à la masse principale, & que, malgré cet isolement, elles ne semblent former qu'un seul tout, & ne produisent qu'un seul effet général.

Ce que je viens de dire suffit, je pense, pour ce qui regarde la disposition des couleurs en général; mais cela ne peut être exécuté que par un choix convenable des fonds, dont les objets doivent se détacher de manière à produire leur effet nécessaire; c'est-à-dire, en évitant les fonds sur lesquels les objets paroissent durs & découpés,

ou font papilloter les yeux ; & en choissant, au contraire, ceux dont ils se détachent d'une manière agréable & dans lesquels leurs contours se fondent & s'arrondissent doucement. Je vais en indiquer quelques exemples.

Le blanc produit un bon effet sur toutes les espèces de fonds sombres, excepté sur celui d'un jaune ardent.

Le jaune clair sur le pourpre, sur le violet, ainsi que sur le bleu & sur le verd.

Le bleu tendre ou clair sur le verd, sur le violet & sur le jaune, qui n'est pas trop brillant ni trop chaud.

Le verd clair ou tendre sur le pourpre, sur le violet & sur le bleu.

Le violet tendre sur le verd & sur le bleu.

Le noir, le violet, le verd & le pourpre, font bien sur un fond blanc ; mais le jaune & le bleu n'y conviennent pas.

Sur le jaune clair on peut mettre le violet, le pourpre & le verd.

Sur le rouge tendre, mettez le verd & le bleu.

Sur le verd tendre, servez-vous du pourpre, du bleu, du jaune & du violet.

Sur le bleu tendre, employez le jaune foncé, le rouge & le verd.

Mais en voulant mettre du bleu foncé sur du jaune clair ou du jaune clair sur du gros bleu, on produira un effet fort dur. Il y a encore d'autres couleurs qui, quoiqu'elles ne soient pas dures par elles-mêmes, produisent néanmoins ensemble un mauvais effet, ou paroissent, pour ainsi dire, sans force, à moins que l'une ou l'autre ne soit extrêmement rompue, ou même fâlle. Tel est entr'autres l'effet du

pourpre sur le rouge; du rouge brillant sur le jaune; du verd sur le jaune; du pourpre sur le bleu ou sur le violet; du blanc sur le jaune vif; & il en est de même de ces couleurs en sens contraire, comme aussi du rouge sur du rouge, & du bleu sur du bleu; ainsi qu'il est facile de s'en convaincre par l'expérience.

Quant aux couleurs changeantes, voici les remarques que j'ai faites à cet égard.

Près du brun de musc, c'est le massicot avec une nuance pourpre tendre ou violette qui convient le mieux. Près du bleu tendre ou du gris cendré, il faut placer du blanc jaunâtre avec une nuance couleur de rose. A côté de l'orpin jaune il convient de mettre du pourpre foncé avec une nuance bleuâtre. Le couleur de rose avec une nuance bleu céleste, fait bien sur du beau verd. Le pourpre & le violet produisent un bon effet près du jaune de Naples, avec une nuance verd de mer.

Il est nécessaire de faire ici une réflexion; favoir, que les étoffes de couleur changeantes conservent dans l'ombre leur couleur constituante, c'est-à-dire, celle de leurs rehauts, & que par conséquent il ne faut pas tomber dans l'erreur des anciens, qui donnoient aux étoffes changeantes deux couleurs; comme, par exemple, une étoffe jaune ombrée avec une nuance bleuâtre. De sorte qu'ils faisoient les rehauts jaunes & les ombres bleues; & ainsi de même de toutes les autres couleurs; ce qui, sans doute, est une grande faute, & totalement contraire à la nature.

Comme nous voilà engagés à parler de l'emploi des couleurs & de l'accord qu'il faut mettre entr'elles, nous dirons aussi quelque

quelque chose des couleurs propres à l'embellissement des payfages par les accessoires, qui peuvent convenir aussi aux fujets d'histoire, &c.

Le rouge pâle ou tendre fort parfaitement bien du verd de pré, & y produit un agréable effet, ainsi que le violet foncé, le bleu foncé; une nuance de jaune clair, avec du rouge & du blanc; de la cendre bleue, avec une nuance pourpre ou violette.

Sur des terrains rouffâtres le beau violet foncé, ainsi que le bleu & le verd foncé, font un bon effet.

Les pierres de taille d'un gris brun, connues sous le nom de pierre de Benthem, demandent du rouge tendre, du verd, du jaune ou du blanc jaunâtre.

La pierre de taille blanche se marie avec toutes les couleurs foncées, tels que le pourpre, le violet, le bleu & le verd.

Mais on doit sur-tout se garder d'employer des couleurs formées de simple laque & de blanc; ou de simple orpin jaunes ou rouge. Il ne faut s'en servir qu'en cas de nécessité, & cela encore avec ménagement. Le verd & le rouge d'une même teinte dans le clair ou dans l'obscur font un mauvais effet, à cause de leur dureté; de sorte qu'on doit toujours se garder de les placer l'une à côté de l'autre.

Il faut observer aussi que dans un tableau, avec un petit ou un grand nombre de figures, placé dans l'intérieur d'un édifice, contre une muraille sombre, ou couverte de beaucoup d'ombre; de même que dans un site ouvert contre un bouquet d'arbres touffus & sombres,

le blanc fait un très-bon effet , ainsi que le jaune de Naples, l'orpin jaune & rouge, le vermillon, & le rouge vif & brillant. Tandis que , dans un appartement éclairé , orné de marbre blanc , ainsi que dans un site en plain air , le bleu , le violet , le verd & le noir même , conviennent fort bien. Au lieu que les premières couleurs font non-seulement un mauvais effet ici , mais font même entièrement sans force ; excepté le blanc , qui est une couleur qui fait par-tout un bon effet , si ce n'est contre l'air.

Qu'on ne pense cependant pas que je prétende que les tableaux de la première espèce ne doivent être exécutés qu'avec des couleurs chaudes & claires ; point du tout : ces couleurs demandent à être nuancées par d'autres plus douces & plus tendres ; de même qu'avec ceux de la seconde espèce , il faut nuancer les couleurs tendres & sourdes , par celles qui sont plus vigoureuses & plus chaudes.

Peut-être croira-t-on que le bleu , que je range ici parmi les autres couleurs , pourroit faire un mauvais effet contre le lointain , à cause que les montagnes du fond , qu'on représente , en général , d'un ton bleuâtre , pour indiquer leur distance , pourroient se trouver dégradées par une pareille couleur placée sur les premiers plans. Cependant ce doute sera bientôt levé , si l'on veut se rappeler que je ne demande pas qu'on n'emploie ici que des couleurs sombres ; mais que je veux seulement que ces couleurs servent à faire fuir davantage le fond , & à le rendre plus doux & plus vague. Il est certain d'ailleurs que le bleu du fond rend souvent un paysage dur & dé-

coupé; mais dans ce cas les couleurs sombres contribuent à lui donner un ton plus naturel, moins cru & plus harmonieux.

Outre le bleu, je place ici le violet, le verd, &c, mais cela ne veut pas dire qu'on puisse mettre indifféremment ces couleurs où l'on veut, c'est-à-dire, le bleu contre l'azur du ciel; le verd contre le feuiller des arbres; le violet contre un terrain violâtre ou rouffâtre; ou bien le clair contre les jours, & le sombre contre l'obscur. Non; cela feroit une incohérence; mais comme dans un paysage il y a des parties sombres & d'autres claires, il est facile de placer les couleurs claires & sombres, suivant leur convenance.

Le violet, le pourpre, le bleu, le verd, le blanc, le noir, le rouge, sont des couleurs qui peuvent être employées avantageusement dans un tableau éclairé par une lumière artificielle. Car il en est, entr'autres, du jaune & du rouge comme d'une chandelle dont la clarté produit un grand effet pendant la nuit, mais qui perd toute sa force pendant le jour; de manière qu'on ne l'apperçoit alors qu'à peine.

Or, quoique les deux premiers tableaux indiqués plus haut doivent être composés de couleurs brillantes & vigoureuses, savoir, le blanc, le jaune & le rouge; & les deux autres de pourpre, de violet, de bleu & de verd; on peut néanmoins employer les couleurs des uns dans les autres, afin de produire une agréable nuance & une belle harmonie, par l'union des couleurs tendres avec les vigoureuses, & des vigoureuses avec les tendres, en faisant dominer ces couleurs suivant que le demande le

fond. J'ai d'ailleurs remarqué aussi que de ces trois couleurs franches on peut en produire d'autres d'une moindre force, en rompant, par exemple, l'ocre brune avec un peu de jaune de Naples, le fil de grain avec du blanc, &c. ce qui donnera des teintes intermédiaires qu'on pourra employer utilement; car le blanc a autant de degrés de teinte que le rouge. Mais il faut toujours observer que la couleur la plus belle & la plus vigoureuse reste la dominante; & que les teintes différentes qu'on en aura formées soient dispersées çà & là par tout le tableau, & cela à cause qu'elles se détachent le mieux du fond général.

Il est facile de conclure, d'après les réflexions que nous venons de faire, que les tableaux où cette disposition des couleurs est observée doivent naturellement attirer & fixer les yeux par leur harmonie; ainsi nous ne nous arrêterons pas ici à indiquer quand & comment une couleur doit être rompue avec une autre, car cela feroit également impossible à enseigner & à comprendre. Le meilleur moyen pour parvenir à ce secret de l'art, c'est de bien remarquer de quel degré est la principale & la plus vigoureuse couleur qu'on emploie, afin qu'elle domine sur toutes les autres; ce qui fait que plusieurs bons maîtres ont posé comme un principe certain qu'on ne doit introduire dans un tableau qu'une seule couleur principale, ou quelque autre qui en tienne lieu. Mais je pense avoir déjà démontré de quelle manière on peut en employer plusieurs, sans nuire à l'harmonie.

C'est donc la vue, mais sur-tout le jugement qui doit nous conduire ici; car quel mal y a-t-il de placer la cou-

leur dominante là où l'on croit qu'elle convient le mieux ? Mais c'est la disposition des couleurs secondaires qui produit un mauvais effet , quand elle n'est pas bien entendue , c'est-à-dire , lorsqu'on place une couleur brillante à côté d'une autre , ou du gris près du bleu ; ce qui fait que ces couleurs ne se détachent point ; ou bien il faut attribuer ce défaut à trop de couleurs capitales ou vigoureuses placées ensemble ; ce qui rend l'ouvrage dur & bigarré.

Il vaut donc mieux , pour ne pas s'égarer , ne choisir qu'une seule couleur dominante. Et pour en trouver une seconde on doit en choisir une qui soit opposée à la première. Si , par exemple , cette première est rouge , joignez-y une grise ; si elle est brune ou sombre , prenez-en une claire. C'est de cette manière qu'on ne fera jamais embarrassé de trouver les différentes couleurs nécessaires pour les diverses espèces de draperies ; avec cette attention cependant qu'il faut observer dans toutes ces couleurs la dégradation convenable à l'éloignement où es figures sont censées se trouver.

Je crois avoir trouvé une méthode facile pour parvenir à cette connoissance de l'emploi des couleurs , & qui m'a souvent servi à maintenir leur accord , & à m'indiquer leur différent effet , d'une manière aussi sûre qu'avec les draperies mêmes , particulièrement pour les couleurs changeantes. Je commençois d'abord par disposer sur ma palette trois différentes teintes de toutes les couleurs qu'on peut rompre l'une par l'autre ; savoir , une teinte pour les rehauts , une pour les demi-teintes , & une pour les ombres. Après quoi je prenois quelques cartes que je

barbouillois avec l'une de ces couleurs rompues. Lorsque ces cartes étoient sèches, je les disposois de différentes manières, les unes à côté des autres, jusqu'à ce que mon œil & mon jugement fussent satisfaits de leur accord. Quelquefois même, quand cela ne me réussissoit point, je mélois ces cartes ensemble, & j'en prenois quelques-unes au hazard, dont je suivois la disposition lorsqu'elle me convenoit.

Cette méthode m'a souvent été d'un grand secours pour les draperies de couleurs changeantes, que je rendois par-là d'un ton aussi agréable & aussi beau que si j'avois eu les étoffes même sous les yeux; de manière que cela m'a quelquefois tiré d'incertitude & d'embarras.

Difons maintenant quelque chose des fonds des tableaux. Il arrive souvent qu'on trouve dans un ouvrage une couleur qui nous paroît fort agréable; mais en l'imitant, on s'apperçoit que son effet n'est par aussi grand qu'il nous l'a paru. La raison en est qu'on n'a pas observé sur quel fond se trouvoit cette couleur. Il faut donc y porter une attention particulière, puisque sans cela on s'expose à commettre de grandes fautes dans le coloris. Pour faire sortir, par exemple, le jaune, il faut y mettre à côté le bleu, ou bien l'ombre d'autres couleurs. Si l'on veut que le jaune se détache moins, placez-y à côté le verd; & pour en rendre l'effet plus foible encore, joignez-y une teinte tirée du jaune. On suivra le même procédé pour les autres couleurs.

Il reste à observer que comme les objets diminuent à une certaine distance, il faut de même que les couleurs

locales en deviennent plus vagues & d'un ton plus grisâtre ; à raison de leur éloignement , ainsi que la nature nous l'enseigne ; ce qu'il faut attribuer à l'air ambiant qui se trouve entre notre œil & les objets.

Cependant j'ai remarqué qu'on peut placer une des couleurs capitales ou franches dans le lointain , sans qu'elle paroisse s'avancer vers le premier plan ; pourvu qu'on l'accompagne d'autres teintes produites par la même couleur primitive ; ainsi que je l'ai déjà dit plus haut.

CHAPITRE II.

De la nature & des propriétés des Draperies , ainsi que de leurs couleurs locales.

Nous avons dit plus haut que la peinture est une imitation de toutes les parties visibles de la nature. Rien ne lui est donc impossible à rendre ; mais elle se trouve néanmoins circonscrite dans certaines bornes , & doit toujours se conformer aux principes invariables que nous venons d'indiquer , relativement aux couleurs en général , & que nous allons appliquer maintenant aux draperies en particulier. Les draperies sont composées de quatre espèces d'étoffes ; savoir , la toile ou le linge , la soie , les étoffes , proprement dites , & le drap ; dont chacune est d'une nature différente & forme une espèce particulière de plis. Leurs qualités sont de même différentes ; de sorte que pour en rendre la définition sensible par une comparaison , je me servirai pour cela des quatre parties du jour.

Le linge ou la toile sert à ceux qui se montrent dans l'aurore de leur vie; la soie à ceux qui se trouvent au midi de leur carrière; les étoffes à ceux qui sont au crépuscule de leurs jours; & le drap enfin à ceux qui touchent au terme de leur course. Mais pour me rendre plus intelligible, je dirai que la vie de l'homme est partagée en quatre âges; favoir, l'enfance, l'adolescence, l'âge viril, la vieillesse; & que chaque âge demande des vêtemens différens, suivant ses besoins; c'est-à-dire, que les enfans doivent être vêtus de toile; les adolescents de soie; les personnes des deux sexes, dans la force de l'âge, d'étoffes; les vieillards de drap.

Quant aux couleurs qui conviennent à ces différentes époques de la vie, les voici: le blanc pour les enfans, le verd pour la jeunesse, le rouge pour l'âge viril, le violet foncé pour la vieillesse, & le noir pour la mort.

Nous avons dit, dans le premier chapitre de ce livre, que le blanc & le noir ne doivent pas être compris parmi les couleurs, vu que l'un n'est que le principe des couleurs, ou une concentration de la lumière; & que l'autre est la privation de la lumière ou l'extinction des couleurs. Voilà pourquoi nous prenons le blanc pour la lumière, sans laquelle il n'y a point de couleurs pour nous.

Le feuille-morte foncé ou le tané, sert à représenter la terre ou la verdure; le blanc, l'eau; le bleu, le ciel; le rouge, le feu; & le noir, les ténèbres qui sont par-dessus l'élément du feu, parce qu'il n'y a plus là d'éther ou de matière dans laquelle les rayons du soleil puissent pénétrer & s'arrêter.

Pour ce qui est des saisons, c'est au printems qu'on
commence

commence à quitter les vêtemens de drap pour prendre des étoffes moins lourdes ; pendant l'été & le printems la chaleur permet de se vêtir de toile ou de soie. Ces saisons peuvent de même être désignées par leurs couleurs particulières ; savoir , le printems par le verd , l'été par le jaune , l'automne par le rouge , l'hiver par le noir.

Il faut observer ici qu'il y a quelques divinités des anciens qu'on distingue toujours par des couleurs qui leur sont attribuées : Jupiter , par exemple , se reconnoît par son manteau de pourpre ; Junon par son voile bleu ; Diane par ses draperies blanches & bleues ; Neptune par une draperie verd de mer , &c. : couleurs qu'on ne peut changer sans contrevenir aux règles reçues ; de sorte qu'il faut placer ces figures à l'endroit du tableau où les couleurs locales de leurs draperies ne détruisent pas l'harmonie générale. C'est de même qu'on doit donner une draperie rouge ou d'un jaune vif aux hommes & aux femmes illustres par leur valeur.

Il est donc nécessaire qu'un bon peintre ait une connoissance approfondie de la nature & des qualités de ces draperies ; car , quelque petites que puissent être ses figures , il faut qu'il sache indiquer l'étoffe dont elles sont vêtues. Et quoique les reflets ne peuvent pas être bien observés dans de petites figures , on doit néanmoins pouvoir reconnoître par la forme des plis si elles sont drapées , de soie , de fatin , ou de quelqu'autre étoffe. Mieris a été surprenant dans cette partie ; de sorte même qu'on peut distinguer , par la teinte de ses draperies , si c'est une étoffe de soie épaisse & forte , ou une fine

& moëlleuse. Cet artiste n'a pas été moins habile à rendre les différens métaux , & en un mot , tous les accessoirs.

Et comme la convenance ne consiste pas seulement dans la nature des draperies , mais encore dans leurs couleurs , la connoissance en est fort utile. Qu'on ne suive donc pas l'exemple de quelques peintres , qui prétendent rendre le satin d'après des étoffes de soie , & l'effet des couleurs changeantes d'après des étoffes unies ; cette méthode est d'autant plus vicieuse , que ce qui , dans les étoffes unies de soie , paroît clair , vu au jour , se trouve souvent d'un ton fort sombre dans les étoffes de satin. Il faut donc se servir pour cela des étoffes de l'espèce dont on peut avoir besoin.

Il est , sans doute , aussi agréable pour l'œil que pour l'esprit de pouvoir distinguer dans un tableau , non-seulement le sexe , mais l'âge & la condition des figures qui y sont représentées , tant par leurs attitudes & leurs mouvemens , que par la qualité & la couleur de leurs vêtemens. Il convient donc de représenter un vieillard posé d'une manière chancelante sur ses deux pieds , & s'appuyant même quelquefois sur un bâton. Il doit être couvert d'un long manteau de drap ou d'étoffe épaisse , d'une couleur sombre , soit brune , violette ou feuille-morte , & jeté autour de son corps d'une façon qui annonce qu'il craint le froid. Un jeune homme , au contraire , a les mouvemens prompts , vifs , impétueux même , & se tient souvent sur un pied. Un manteau d'une étoffe légère ou de soie épaisse , & d'une couleur vive & brillante , soit

pourpre , verte , rouge ou jaune , lui pendra attaché sur les épaules , sans descendre trop bas , afin de lui laisser un libre usage des jambes. Les femmes & les jeunes filles , d'un caractère plus tranquille & plus modeste , se reconnoissent particulièrement par leurs vêtemens légers , qui laissent appercevoir les belles formes du corps , soit de toile blanche ou de quelque étoffe de soie d'une couleur propre aux personnes du sexe , tels que le rouge tendre , le gris cendré , le jaune pâle. Leur attitude est , en général , tranquille , leur position droite avec les jambes ferrées l'une contre l'autre & couvertes jusqu'aux pieds par leurs draperies qu'elles tiennent d'une main , la tête un peu penchée sur la poitrine par pudeur , les bras collés contre le corps. Les enfans ne doivent avoir qu'une robe (sans mante ou manteau) soit de toile blanche , ou d'une légère étoffe de soie jaune tendre , bleue ou violette. Mais si l'on vouloit leur donner un espèce de manteau , il faudroit alors qu'il fut extrêmement court & attaché sur les épaules.

Cette convenance des couleurs , suivant l'âge & le sexe , me paroît fort essentielle , quoique la plupart des peintres semblent la négliger , comme si cette partie des draperies n'étoit pas soumise à des règles fixes. Cependant il est certain que les couleurs brillantes & vigoureuses des draperies de soie qui conviennent à un jeune homme robuste , agissant & courageux , ne sont point propres aux jeunes filles , d'un caractère foible , tranquille & timide. Ce seroit de même également pécher contre les convenances que de donner du noir à un enfant , une couleur brune

à un adolescent, une draperie bigarrée à un homme dans la force de l'âge, & des couleurs gaies & voyantes à un vieillard. En un mot, il en est de cette convenance comme de celle à observer dans les différentes parties du jour, qui nous offrent chacune une lumière particulière.

Prenons, par exemple, le point du jour ou l'aurore, pour les enfans des deux sexes; le midi, lorsque le soleil est dans sa plus grande force, pour l'homme & la femme dans la vigueur de l'âge; la nuit pour la vieillesse. Entre le midi & la nuit nous avons le crépuscule, ou le déclin du jour, qu'on peut regarder comme le passage d'un âge à l'autre; passage qui se trouve aussi entre l'aurore & le midi, ou l'enfance & l'âge viril. C'est de cette manière qu'on peut faire une distinction de l'âge & de la condition des hommes. Il nous reste encore à observer ici qu'on donne quelquefois un peu de blanc aux vieillards pour faire comprendre qu'ils retombent dans l'enfance; ainsi qu'on donne par fois un voile noir ou quelqu'autre draperie de cette couleur aux jeunes gens des deux sexes, pour marquer leur tristesse, & pour distinguer une femme mariée d'une jeune vierge.

CHAPITRE III.

Des Draperies de différentes couleurs, & de la manière de les employer dans les ouvrages de l'art.

IL ne fera pas inutile, sans doute, de parler ici des diverses manières d'employer les draperies de différentes couleurs, tant l'une sur l'autre, que l'une à côté de l'autre; puisque cette disposition contribue puissamment à la beauté des ouvrages de l'art, & même des vêtemens ordinaires de l'homme. Je parcourrai donc toutes les espèces de couleurs, en commençant par celles qui sont tendres & foibles.

Lorsque le vêtement de dessus est blanc, on peut lui donner une doublure, ou un vêtement de dessous, couleur de rose, feuille-morte, pourpre, violet, ou d'un verd-de-mer vif.

Une draperie bleue demande un fond blanc jaunâtre, violet, pourpre foncé, ou feuille-morte sombre.

Le jaune pâle ou tendre, veut être relevé par le violet, le verd-de-mer, le verd gai, le feuille-morte foncé, & le pourpre.

Il faut donner au verd tendre, du blanc jaunâtre, du bleu de ciel, du violet ou rouge brun, ou du rouge foncé.

Passons maintenant aux couleurs fières & vigoureuses & à leurs nuances.

Le citrin veut un fond verd-de-mer, violet ou feuille-morte foncé.

L'orpin rouge fait un bon effet avec le violet, le bleu de ciel, le bleu verdâtre, le brun de musc, & la terre d'ombre.

Le bleu de ciel demande le couleur de rose, le blanc jaunâtre, le jaune tendre, & le verd pâle & vif.

A une draperie feuille-morte, on donnera une doublure ou un fond jaune tendre, couleur de rose, bleu anglois tendre, violet, pourpre foncé, ou verd sombre.

Toutes ces couleurs peuvent être disposées en sens contraire, en prenant les unes pour draperie de dessus & les autres pour draperie de dessous, ou pour doublure, & produiront alors le même effet & le même accord.

Cette même disposition des couleurs doit s'observer aussi pour les petites parties & les ornemens des habits, tels que manches, revers, voiles, ceintures, &c. Il faut remarquer encore que lorsque la grande partie de la draperie est d'une couleur franche ou unie, les petites parties doivent en être d'une couleur changeante; & que quand la partie principale est d'une couleur changeante, on doit faire alors les petites d'une couleur unie & franche.

Je vais indiquer à présent, au jeune artiste, quelles sont les étoffes sur lesquelles il convient le mieux d'appliquer de l'or, soit en fleurs, en guirlandes ou en simples raies.

Sur le verd il faut des fleurs.

Sur le pourpre & le violet, des guirlandes légères ou des raies.

Sur le brun de musc des fleurs larges & fort ferrées, ou des feuillages.

Sur une étoffe légère de soie couleur de rose, rouge tendre ou blanche, des raies.

Les franges d'or, plus ou moins épaisses, suivant la force de la draperie, font aussi un bon effet sur le pourpre, le feuille-morte, le brun de musc & le blanc.

Ce que je viens de dire de la disposition des couleurs ne doit pas être appliqué à une figure seulement; mais peut servir dans toutes les circonstances, en plaçant ces couleurs les unes sur les autres, ou les unes à côté des autres. Je ne prétends cependant pas que parmi un groupe figures il n'y en ait qu'une seule avec une draperie d'une couleur franche, & que les autres aient des couleurs changeantes ou mêlées. Non, car lorsque ces couleurs sont isolées par grandes parties, on doit en relever la beauté de la manière que je viens de l'indiquer. Si, par exemple, ces petites parties étoient détachées de la grande draperie principale, & qu'on en vêtît autant de figures, on pourroit alors orner les draperies de ces figures par des couleurs qui y sont analogues, ainsi que l'étoit d'abord la draperie de la première figure. En se rappelant qu'une couleur unie doit être nuancée avec une couleur mêlée ou changeante, & une couleur changeante ou mêlée avec une couleur franche ou unie, on s'apercevra facilement quelle convenance il faudra observer pour qu'il en résulte un accord qui plaise à l'œil.

Pour rendre mes idées plus claires au Lecteur, je vais les développer par deux exemples. Je suppose donc que mon premier tableau représente un groupe de cinq ou six personnes d'un âge mur, soit en plein air ou dans l'intérieur d'une fabrique. Si ces figures demandent toutes à

être vêtues, il n'y aura certainement aucun art à leur donner, à chacune en particulier, une draperie d'une seule couleur & d'une grandeur égale; quand même on pourroit trouver autant de différentes couleurs qu'il en faudroit pour les bien marier ensemble. Ce seroit même un défaut, 1°. à cause que cela n'a pas lieu dans la nature, à moins qu'il n'y ait dessin prémédité entre les personnes; 2°. parce qu'il ne s'agit pas de représenter des figures symboliques. Car, quoi qu'on désigne chacun des douze apôtres par une couleur particulière, il ne faut pas s'imaginer que s'ils se trouvoient tous rassemblés, on devroit leur donner une draperie d'une seule couleur depuis la tête jusqu'aux pieds. Cela ne se pourroit nullement; car quoiqu'on rompe les couleurs par d'autres, elles demeurent néanmoins les mêmes; c'est ainsi, par exemple, que le bleu avec une nuance de verd est toujours du bleu, & le jaune avec une nuance de pourpre reste toujours du jaune.

Passons maintenant au second exemple, pour lequel je prendrai une compagnie de jeunes gens des deux sexes, vêtus légèrement suivant leur âge, & se divertissant ensemble, soit en plein air ou dans un appartement. Il ne seroit sans doute pas convenable de les vêtir tous de couleurs rompues, quoique bien assorties & d'un parfait accord, à cause que cela ne peut avoir lieu que par convention ou par nécessité, ainsi que je viens de le dire plus haut; quoiqu'au reste cela pourroit paroître agréable & gracieux à l'œil; mais il n'y auroit point d'art, à moins qu'on n'y mêlât quelques draperies de couleurs franches. Il y a cependant plusieurs peintres qui

qui suivent cette méthode vicieuse, ou parce qu'ils n'aiment pas les couleurs changeantes, ou parce qu'ils n'ont pas le talent de les faire; de sorte qu'ils se contentent de couleurs rompues; tandis que d'autres n'ont point de goût pour les couleurs franches, ce qui fait qu'ils mettent par-tout des couleurs changeantes ou des couleurs rompues. J'en connois qui suivent une troisième méthode, & qui ne savent même pas distinguer une couleur changeante d'une couleur rompue; tandis que c'est néanmoins une chose connue qu'une couleur changeante est composée du mélange de deux couleurs ou plus, & une couleur rompue seulement de deux couleurs mêlées ensemble; tels, par exemple, que le violet qui est le résultat du rouge & du bleu; le verd qui est produit par le jaune & le bleu, &c; ce qui fait qu'on leur donne le nom de couleurs mêlées ou rompues.

J'ai commencé à parler, dans le premier chapitre de ce livre, des draperies de couleur changeante; il ne fera donc pas inutile de reprendre ici ce sujet, puisque l'occasion s'en présente.

La plupart des peintres pensent qu'ils ont bien rendu une draperie changeante, quand les plis en sont disposés avec intelligence, & que leurs rehauts & leurs ombres, ainsi que leurs reflets, offrent des teintes différentes. Raphaël même s'est trompé en cela, ainsi que plusieurs autres grands artistes. Mais une draperie, dont la couleur changeante est faite selon les règles de l'art, doit former ses reflets de la couleur dont sont composés les rehauts. Les ombres proviennent de même de cette couleur, quoiqu'elles semblent tenir un peu de la nuance. Cependant les draperies changeantes, ont toujours une cou-

leur fondamentale, qui est celle de la trame ; tandis que celle de la chaîne forme la gorge de pigeon ; ainsi l'on dit des étoffes jaunes, vertes, rouges, &c, à gorge de pigeon. Il est donc de la nature des étoffes changeantes, que tout ce qu'on voit par-devant sur la rondeur ou le relief, conserve sa couleur fondamentale, c'est-à-dire, celle de la trame, & que les côtés des plis qui fuient de l'œil, forment la gorge de pigeon ; ce qui est facile à constater, en posant une étoffe changeante sur une table ou par terre, sans qu'elle forme de plis ; car en y fixant les yeux perpendiculairement à vol d'oiseau, l'étoffe paroîtra rouge ou jaune ; mais lorsqu'on la regarde parallèlement, elle aura souvent une nuance bleuâtre ou jaunâtre. Il s'ensuit donc, comme je l'ai déjà remarqué, que ce ne sont que les parties fuyantes des plis dont la couleur change & se dégrade ; tandis que les autres, sur les reliefs & dans les creux, conservent la couleur qui leur est propre. On fait donc que ce qui dans une étoffe changeante prend une nuance rougeâtre, formera une nuance verdâtre ou jaunâtre dans une autre, suivant la couleur fondamentale de la trame & celle de la chaîne. Ces variétés nous prouvent par conséquent combien il est utile de consulter sur cela la nature même ; car personne ne peut, je pense, s'imprimer dans la mémoire ces différens accidens des teintes.

J'ai dit, dans le précédent chapitre, qu'il faut observer, dans la composition de plusieurs figures, leur âge, leur sexe & leur condition, afin de donner à chacune les draperies qui lui conviennent. L'or appartient aux dieux & aux héros déifiés ; la pourpre convient aux

rois, & ainsi de même de tous les autres rangs de la société, jusqu'à celui d'esclave. Je vais indiquer à ceux dont la mémoire est trompeuse un moyen facile de se rendre maîtres de toutes ces choses.

Prenez un cahier de papier blanc, sur lequel vous marquerez tous les âges de la vie pour les deux sexes, en y ajoutant les draperies qui leur conviennent, ainsi que la nature des étoffes & leurs couleurs. C'est ce cahier que le jeune artiste doit consulter souvent, surtout lorsqu'il est occupé de l'exécution d'un ouvrage, soit d'un petit ou d'un grand nombre de figures.

On peut former de même une espèce de nomenclature des couleurs & des altérations qu'elles peuvent subir; en y mettant à côté un modèle, suivant l'ordre que j'ai indiqué plus haut.

Il ne fera pas inutile de faire ici quelques observations sur les accidens des couleurs, dans les compositions d'un grand ou petit nombre de figures, non à cause qu'ils sont inconnus aux bons maîtres, mais parce qu'on les néglige souvent par paresse, par prévention, ou par l'idée où l'on est que comme, les couleurs vives & brillantes sont celles qui, en général, plaisent le plus, ce sont par conséquent celles-là qu'il faut employer le plus pour charmer la vue, sans songer que c'est dégrader l'art & nuire à sa propre réputation. Les peintres de cette espèce ressemblent aux grands parleurs, qui étourdissent les oreilles pour ne rien dire.

Et l'on doit convenir que les couleurs ont un grand pouvoir lorsqu'elles sont employées avec discernement & avec art dans un tableau; tandis qu'elles révoltent

les yeux & l'esprit quand elles sont disposées confusément & sans ordre.

Tout homme sage conviendra sans doute avec moi qu'il y a des signes caractéristiques qui servent à distinguer les différens rangs de la société, tels que le prince du juge, & celui-ci de l'homme du peuple; & que cette différence consiste dans un air sérieux & réfléchi, une démarche grave, des mouvemens nobles & faciles, ainsi que dans des vêtemens plus longs, plus riches, & surtout d'une couleur plus belle & plus voyante. Mais dans le cas que le personnage qu'on veut représenter ne jouisse pas de ces prérogatives, il faudra alors le faire reconnoître par quelque autre marque distinctive, ainsi que je crois l'avoir démontré suffisamment, en parlant de la composition; de sorte qu'il est inutile de m'étendre davantage sur ce sujet; pour ne parler ici que de l'emploi des couleurs; c'est-à-dire, quand il faut qu'elles soient belles ou communes. Je citerai donc trois circonstances principales, pour servir d'exemples, & sur lesquelles on pourra régler toutes les autres.

Le premier exemple m'offre une fête publique, une entrée triomphale, ou telle autre cérémonie auguste, où chacun est vêtu de la manière la plus magnifique. Il faut donc se servir pour cela des étoffes les plus riches, & rejeter celles qui sont communes.

Mon second exemple, qui consiste en bacchanales, foires de village, & jeux champêtres, demande des couleurs franches & des couleurs rompues, suivant l'état & la condition des personnages.

Aux exécutions des criminels, ainsi qu'aux parades des

charlatans, des joueurs de gobelets & autres saltimbanques publics, les couleurs communes & falles doivent dominer, ainsi que les étoffes grossières.

Il faut, au reste, observer que, parmi les couleurs rompues & communes, de même que parmi les couleurs franches & brillantes, il y en a quelques-unes plus belles & d'un plus grand effet que les autres; que ce sont les plus belles, dans chaque espèce qui doivent dominer; & que c'est par cette sage disposition qu'on reconnoitra un bon maître.

Mais remarquons, pour finir ce chapitre, dans quelles parties les draperies de différentes couleurs sont les plus belles; car il y a plusieurs étoffes qui offrent une grande disparité à cet égard avec d'autres.

Je dis donc que la beauté des draperies noires consiste dans la force des ombres; celle des draperies blanches, rouges & jaunes dans les rehauts ou les plus grands coups de lumière; celle des draperies bleues, vertes & pourpres dans les demi-teintes. Mais toutes les couleurs qui n'ont point de lustre sont plus belles dans leurs parties éclairées que dans leurs parties sombres, à cause que la lumière y donne de la vie, & fait distinguer la qualité des couleurs; tandis que l'obscurité dégrade leur beauté & ternit leur éclat. De sorte que tous les corps offrent d'autant mieux leurs véritables couleurs, que la surface extérieure en est moins lissée & moins unie; ainsi qu'on peut s'en convaincre par les étoffes de laine, les toiles, les feuilles des arbres & des plantes, qui sont velues ou cotoneuses, & sur lesquelles il ne peut y avoir aucun éclat, ni aucun lustre, à cause que

ne recevant point les reflets des objets voisins, il ne renvoient aux yeux que leur propre couleur locale, qui n'est point altérée par celle de quelque autre corps, si ce n'est par la rougeur du soleil, lorsqu'en se couchant, il communique sa couleur à l'horizon & aux nuages.

CHAPITRE IV.

De la manière de disposer les objets sombres sur un fond clair, & les objets clairs sur un fond sombre, tant à une certaine distance que de près.

IL est naturel que la lumière se fonde dans la lumière, & que les ombres se trouvent confondues dans les ombres. Les objets sombres conviennent donc le mieux sur un fond clair; ainsi que les objets clairs sur un fond sombre, pour qu'ils s'en détachent mieux; car il faut observer ici le juste degré qui convient à l'effet des figures, suivant que ces figures se trouvent placées sur le premier, sur le second ou sur le troisième plan.

Peut-être me demandera-t-on si, dans le cas que quelques figures, soit assises ou debout, se détachent d'un fond fort clair ou blanc, & s'en trouvent les uns loin, d'autres près, d'autres enfin tout contre, les couleurs sombres feront également un bon effet sur ces trois différens plans? On ne peut pas en douter; mais il faut néanmoins les

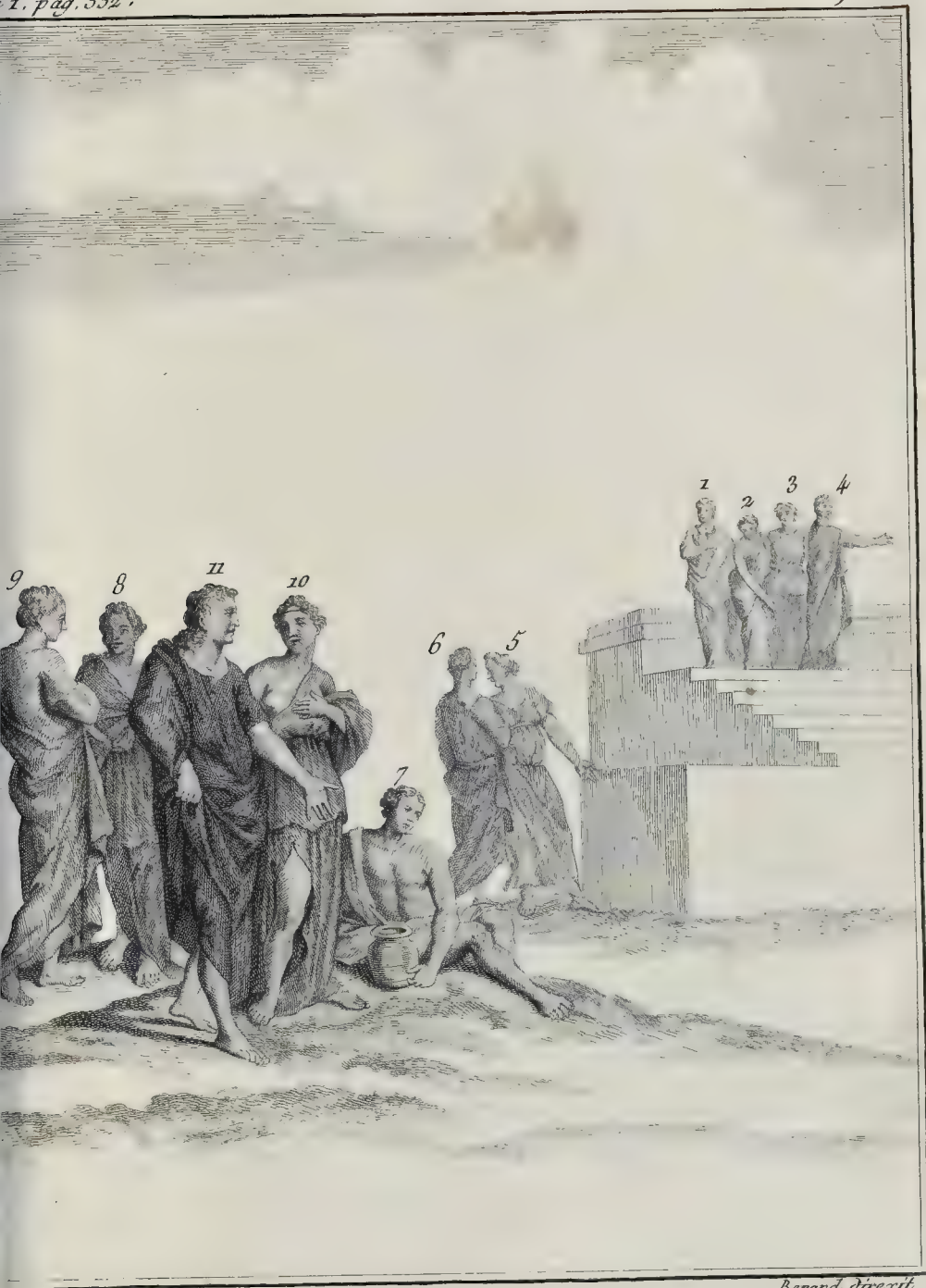
considérer alors sous un autre point de vue, car cela ne pourroit pas s'exécuter sans y mêler quelques figures avec des couleurs claires. Il est donc nécessaire de donner plus de force aux uns & moins de force aux autres : celles qui se trouvent près du fond blanc, doivent offrir des teintes claires, afin de se lier avec cette lumière, & pour qu'elles perdent moins de leur force. Cependant il faut que les couleurs sombres y dominent; car les couleurs claires ne fervent ici, comme je viens de le dire, que pour se marier avec le fond, & pour conserver par-là leur vraie distance dans le lointain, sans trancher trop fortement avec la grande lumière du fond. Les figures du second plan ne doivent pas avoir tant de couleurs claires; & on en mettra moins encore dans le groupe du premier plan, afin qu'il ait moins de rapport avec le fond blanc, dont il se détachera par conséquent avec plus de force. (*Voyez la planche IX*).

Il en est de même des couleurs claires sur un fond sombre; car on comprend bien que le blanc & le noir ne peuvent s'accoster & se confondre ensemble, à moins que l'une de ces couleurs ne prenne une teinte de l'autre, & qu'elles ne se réunissent ainsi par des teintes intermédiaires. Ainsi plus on mêlera le noir avec du blanc, plus cette première couleur attirera la seconde; comme, par exemple, un épais feston de fleurs, qu'on représente ordinairement avec des couleurs claires sur un fond sombre. Mais si l'on veut que ce feston paroisse tenir à la muraille, (car il n'en est pas de la nature comme d'un ouvrage de l'art) il faudra nécessairement se servir pour cela de quelques fleurs ou feuillages sombres, qu'on

placera sur les bords , avec des couleurs plus vives & plus claires sur la partie qui offre le plus de relief ; en dégradant insensiblement cette lumière , à mesure qu'on approchera des deux bords qui touchent immédiatement à la muraille. De cette manière , il y aura de l'ensemble dans l'ouvrage , & le feston restera toujours clair , quoiqu'on y aura mêlé quelques couleurs sombres. Il en est de même d'un feston sombre sur un fond blanc ; c'est-à-dire , qu'on doit alors placer les couleurs sombres sur le relief , pour passer imperceptiblement à des couleurs plus claires vers les deux bords. Il faut remarquer néanmoins que ce dernier feston ne fait pas un aussi bon effet , & n'offre pas autant de relief que le premier , quoique son ombre soit cependant , à proportion , de la même force que celle de l'autre. Mais aussi n'emploie-t-on cette dernière espèce de festons que lorsque le local l'exige ; & nous n'en parlons ici que parce qu'un artiste doit pouvoir se conformer à toutes les circonstances.

Cet effet est non-seulement naturel aux fleurs , mais aussi aux fruits , aux ornemens , &c ; de sorte qu'on peut même joindre ainsi ensemble , par une variété de couleurs , différentes espèces de métaux , tels que l'or , l'argent , &c.

Retournons maintenant à l'exemple que nous offre la planche IX. Nous voyons sur le premier plan cinq figures d'hommes & de femmes , qui se détachent d'un fond blanc. Les trois figures du milieu de ce groupe , placées l'une à côté de l'autre , offrent des couleurs sombres & vigoureuses ; les draperies des deux autres , sur les côtés , sont un peu plus claires : ce qui , en faisant
fondre

Benard del. et sculp.

ordre les bords de ce groupe , lui donne une agréable relief. Sur un plan plus éloigné on voit deux autres figures , dont celle de devant a une draperie sombre , & la seconde , qui se trouve à moitié cachée derrière l'autre , une draperie claire ; mais les couleurs de toutes deux sont moins vigoureuses que celles du premier groupe. Les quatre dernières figures , placées près du fond , diffèrent encore davantage des premières , ayant plus de parties claires : l'une , par exemple , a une chemifette blanche ; l'autre un linge blanc autour de la tête ; celle-ci est ornée de fleurs ; celle-là a des cheveux d'un blond clair , &c. ; parties qui n'ont pas assez de force pour éclairer la masse entière de ce groupe.

La principale attention à porter dans l'harmonie , consiste à placer toujours du sombre contre du clair , & du clair contre du sombre. Mais ceci n'est qu'un accessoire , qui ne sert qu'à nous indiquer comment & de quelle manière on peut donner de l'accord à cette disposition , soit que les objets se trouvent rapprochés ou éloignés les uns des autres , ainsi que nous l'avons remarqué des festons ; mais cela ne doit être regardé que comme une partie d'un tableau. Si l'on veut former une composition entière , il faut mettre sur des fonds clairs des figures sombres , & des figures claires sur des fonds sombres , de la manière que je viens de le dire. Si , par exemple , vous voulez avoir à la droite de votre tableau un bois sombre , une échappée de vue au milieu , & à la gauche des fabriques ou bien quelques ruines , dont le ton soit ni trop clair , ni trop sombre , vous pouvez placer contre le bois des figures ou d'autres objets clairs ; avec des

objets sombres contre le clair de l'échappée de vue, & d'autres objets qui se détachent le mieux de vos fabriques. Exécutez toutes ces figures avec soin de la manière que je l'ai indiqué plus haut, & vous pouvez être assuré qu'elles feront un bon effet, c'est-à-dire, relativement à l'accord général, qui deviendra parfait par l'harmonie des couleurs locales.

Quoique je pense avoir donné une idée assez exacte de ce qu'on doit observer en plaçant des objets clairs sur des fonds sombres & des objets sombres sur des fonds clairs, je crois néanmoins devoir ajouter ici quelques réflexions qui me sont échappées dans le premier chapitre de ce livre. Je dis donc que toutes les couleurs claires, quoique rompues ou mêlées, se détachent bien d'un fond sombre ; mais cependant pas avec autant de force que les couleurs pures & vigoureuses ; ainsi que nous avons déjà remarqué que les couleurs vives & brillantes font leur meilleur effet contre un fond foible, de même que les couleurs tendres ou sourdes contre un fond brillant, soit qu'elles soient sombres ou claires. C'est aussi, en général, une règle connue que les couleurs vigoureuses comme le rouge vif, & le jaune ardent, ne produisent pas un bon effet sur un fond clair ou blanc, aussi peu que l'azur ou le bleu de ciel sur un fond sombre, quoique cette couleur soit une des trois couleurs primitives.

Mais passons maintenant à notre exemple. Comme nous n'avons parlé jusqu'ici que des teintes, ou du clair-obscur des figures représentées dans la planche IX, il est nécessaire que nous indiquions les couleurs de leurs dra-

peries suivant leur ordre, leur disposition & l'effet qu'elles doivent produire.

N°. 1. Verd de mer.

2. Gris jaunâtre.

3. Violet ou rouge brun.

4. Verd un peu moins vif que celui de la figure n°. 1.

5. Pourpre.

6. Violet foncé, mais sans être beau; avec une ceinture d'un beau jaune tendre.

7. Ocre brune avec une nuance violâtre.

8. Bleu verdâtre, ou cendre bleue.

9. Orpin rouge, ou réagal.

10. Violet ou rouge brun.

11. Terre d'ombre avec une nuance rougeâtre.

Observez-bien cette disposition des couleurs, en commençant par le fond, & en passant ainsi par degrés vers le premier plan, vous verrez que ces figures prennent graduellement plus de force par le mélange des couleurs franches & vigoureuses. Le groupe du fond n'offre point de couleurs franches; celui du milieu en a une seule, & celui du premier plan en a deux, dont l'une est vigoureuse.

Peut-être me demandera-t-on pourquoi je place ici la couleur vigoureuse, c'est-à-dire, l'orpin rouge, puisqu'elle ne fait point d'effet contre un fond clair? Mais je répondrai à cela qu'il faut regarder cette figure comme la première, vu qu'elle se trouve placée entre deux couleurs sombres.

Qu'on ne s'imagine pas non plus qu'en désignant ainsi

Y y ij

la couleur de chaque figure, je prétende qu'elles ne doivent point en avoir d'autre de la tête jusqu'aux pieds. On peut, au contraire, varier ces couleurs de différentes manières, comme je l'ai dit plus haut, en conservant les couleurs pures pour les principales parties, qu'on disposera de façon qu'elles fassent un bon effet avec le fond, ou qu'on rompra, au besoin, par quelque couleur analogue, pour en agrandir ou étendre la masse; comme, par exemple, l'orpin jaune avec de l'ocre brune, de la terre d'ombre, &c.; de sorte que cette couleur restera toujours jaune; & ainsi de même pour les autres couleurs, tels que le verd vif avec un autre verd; le rouge avec du pourpre; le violet avec du bleu ou du gris; le blanc jaunâtre avec du gris, &c.; pourvu que l'une de ces couleurs soit moins belle que l'autre.

CHAPITRE V.

De l'Accord ou de l'Harmonie des couleurs.

COMME peu d'écrivains ont parlé de l'harmonie ou de l'accord des couleurs, & que ce qu'ils en ont même dit ne jete, pour ainsi dire, aucune lumière sur cette partie de l'art; je vais communiquer les réflexions que j'ai faites sur ce sujet, afin de me rendre utile aux jeunes artistes.

Il est essentiel dans l'art de prendre toujours pour modèle la nature, qui ne se trompe jamais dans ses procédés. Il arrive néanmoins souvent que nous ne pouvons

pas comprendre pourquoi une chose fait un bon effet dans la nature, & dans ce cas nous devons avoir recours aux règles de l'art pour tâcher d'obtenir le même rapport entre toutes les parties de l'ensemble, d'où résultera l'harmonie générale.

Cette harmonie est produite par l'opposition des couleurs tendres & sourdes, avec des couleurs fières & brillantes ; dont l'union soit telle que ces couleurs paroissent naturellement produites l'une par l'autre.

Pour en donner un exemple, nous supposerons un tableau composé de trois plans. Mettez au milieu de votre premier plan les principales figures, dont quelques-unes drapées de couleurs fières, & placées contre une espèce de rocher en forme de grotte, afin qu'elles s'en détachent bien & forment une grande masse. Sur le second plan, à la droite, vous représenterez quelques autres figures avec de belles draperies, mais d'une teinte un peu plus brune que celles du premier plan ; derrière ces figures un petit bouquet d'arbres d'un verd grisâtre ; & plus avant un lointain clair, mais interrompu par quelques petits arbres, placés çà & là, & dont la teinte doit être encore d'un degré plus sombre que celle des figures du second plan. Sur le même plan, à la gauche, vous placerez d'autres figures, comme jeunes filles & enfans, vêtus de couleurs tendres, qui néanmoins feront un bon effet contre les fabriques claires du lointain, & le bleu de ciel de l'horizon qui servira à les détacher.

Cet exemple nous apprend comment ces trois parties, savoir, celles du milieu & des deux côtés, conservent

leur place par la nature du fond contre lequel elles se trouvent. La première partie, qui est la plus vigoureuse & fort claire, se détache avec force du champ le plus sombre du tableau; & les deux parties des côtés, quoiqu'elles soient à-peu-près aussi claires que celle du milieu, fuient néanmoins davantage que celle-ci, & sont retenues à la distance qui leur convient par les fonds contre lesquels elles se trouvent, & dont elles ne diffèrent que d'un seul degré de teinte. Cela nous prouve clairement que quand même ces trois parties seroient d'une même couleur & d'une force égale, on peut cependant les affoiblir plus ou moins, par le moyen des objets qui leur servent de fond, au point que l'une se détachera & que l'autre fuiera, selon qu'on le jugera convenable. Si maintenant on vouloit que les figures du premier plan fussent sombres, il n'y auroit qu'à changer la disposition, qui sera également bonne de l'une & de l'autre manière. Il est donc facile de produire cette union nécessaire par le moyen des fonds & des objets; ce qui joint à l'harmonie des couleurs, donne toute la grace possible aux productions de l'art.

Mais afin de faire mieux comprendre encore aux jeunes artistes l'effet des couleurs sur des champs convenables, je vais en donner un second exemple, d'après la planche X ci-jointe.

La chaloupe, comme étant sur le premier plan, & placée contre l'ombre des arbres & du rocher, est supposée toute dorée & réfléchir par conséquent avec force les rayons de lumière. La première figure volante, à la même distance, se détache de la partie sombre du rocher avec une

Benard. del. et scul.

draperie d'un rouge vif, d'une force égale à celle de la chaloupe. Je donne à la seconde figure volante, une draperie d'un beau verd, avec des parties claires, placée contre le même rocher, où elle devient d'une demi-teinte plus foible; tandis que la troisième figure, qui se trouve encore davantage dans l'ombre, & dont la draperie est d'un bleu foncé, se détache de l'endroit le plus profond du rocher, qui est éclairé, & de l'air qui paroît d'un bleu jaunâtre; de manière qu'elle conserve la place où elle doit se trouver. La figure qui se tient debout sur la partie fuyante de la chaloupe, est vêtue d'une draperie d'un jaune foncé fort brillant, & se détache davantage du lointain qu'on apperçoit au travers du rocher, que ne le fait la figure drapée de bleu, & moins que la proue de la chaloupe, qui, comme la plus grande masse, doit faire le plus d'effet; effet qui est redoublé par sa réflexion dans l'eau. De l'autre côté de la rivière, on voit contre des arbres, quelques figures nues ou drapées de couleurs fort tendres ou rompues; tandis que la réflexion dans l'eau de leur image & de la verdure des arbres, sert à faire équilibre avec le côté opposé. Ces figures, quoique foibles & claires, sont, en raison de la diminution de leur force, égales avec la figure volante du milieu, comme se trouvant à une même distance, parce qu'elles sont drapées de couleurs rompues; de même que la draperie rouge de la première figure volante se trouve d'une force égale à la couleur jaune ou à l'or de la masse de la chaloupe. La draperie des rameurs est bleu foncé.

Cet exemple peut non-seulement servir pour une com-

position telle que celle que nous venons de décrire & que l'indique la planche X , mais encore pour toutes les autres qu'on voudroit exécuter. Non , qu'il faille toujours placer un objet jaune sur le premier plan , & derrière celui-ci un bleu , avec un verd , un pourpre ou un violet au milieu ; mais on peut disposer ces couleurs de la manière qu'on le jugera à propos. De sorte , qu'au lieu de faire la chaloupe dorée , on pourroit la faire rouge , & changer la draperie rouge de la première figure volante en une draperie jaune ; bien entendu , cependant qu'il faut donner toujours à chaque figure le fond qui lui convient. Quoique le jaune de la chaloupe & la draperie rouge de la première figure volante soient des couleurs pures & fières , elles offrent néanmoins quelque différence dans leur qualité & dans leur effet ; & comme le jaune est par lui-même plus clair que le rouge , cette dernière couleur demande un fond plus sombre pour s'en détacher convenablement.

Si au lieu de donner aux figures placées sur le bord opposé de la rivière des couleurs tendres ou rompues , on vouloit les draper de couleurs franches , on le peut , pourvu qu'on les mette seulement , comme je l'ai dit plus haut , sur un fond qui les fasse fuir à une distance convenable ; car quoique ces figures se trouvent dans l'éloignement , rien ne force l'artiste de les faire d'une couleur tendre ou rompue. Il n'y a point de couleur , quelque vigoureuse qu'elle soit , qu'on ne puisse affaiblir , & faire tenir à la distance qu'on voudra lui donner , par le moyen du champ contre lequel on la placera. Si nous avons donc mis , dans cet exemple , les couleurs

leurs suivant leur rang ; c'est-à-dire , les plus fières sur le premier plan , en faisant fuir plus ou moins les autres suivant leur degré de force , ce n'a été qu'afin de faire mieux connoître la qualité de chaque couleur , soit pour se détacher ou pour fuir. Il est cependant impossible , pour ainsi dire , que le hazard seul nous offre un sujet où toutes les couleurs puissent être employées aussi utilement , selon leur qualité , que dans l'exemple que je viens de tracer ; mais il est facile de changer cette disposition toutes les fois qu'on le jugera nécessaire.

Supposons , par exemple , qu'au lieu de la chaloupe dorée il y ait un monument de marbre blanc avec des bas-reliefs & fortement éclairé , placé devant un bouquet d'arbres d'un ton chaud & plus sombre que le rocher du précédent exemple , ou plus rapproché du premier plan ; alors ce monument fera le même effet & se détachera avec autant de force que la chaloupe , quoique le blanc ne soit pas , comme on le fait , une couleur aussi vigoureuse que le jaune. Mais en disposant de cette manière les objets d'une composition , il faut avoir soin que le monument de marbre blanc soit celui de tout le tableau qui ait le plus de force , & de ne point en employer d'autres qui puissent en affoiblir l'effet ; mais dans le cas que le sujet en exigeât quelqu'un , il faut le mettre alors sur le dernier plan , afin que l'air ambiant en rompe la force & en rende la couleur locale vague & indécise.

C H A P I T R E V I.

De la manière de faire contraster les objets ; ainsi que de placer le clair contre l'obscur & l'obscur contre le clair.

IL est plus essentiel qu'on ne le pense, en général, de bien disposer les objets d'un tableau ; car si on les prend tous d'une égale beauté pour, les placer sans discernement, il en résultera nécessairement une grande défunion, & chaque objet en particulier perdra de sa force & de son effet ; tandis qu'une sage économie & une distribution bien entendue donneront de la beauté & de la grace à des objets qui n'en sont pas susceptibles par eux-mêmes. Pour en produire quelques exemples je vais commencer par celui qui suit.

A la droite, sur le premier plan, du n° 1 de la planche XI, on voit une urne renversée contre une grande pierre taillée, qui, l'une & l'autre, sont d'un ton chaud & vigoureux dans leurs parties éclairées contre l'ombre des arbres du second plan, qui s'élèvent fort haut. Sur le troisième plan, au bord d'une eau, est une colonnade qui est de nouveau fortement éclairée. Au milieu du tableau on apperçoit un horizon fort bas avec quelques monticules ; & sur la ligne de terre sont trois figures qui ensemble forment la plus grande masse, étant presque entièrement vêtues de draperies sombres & d'un ton fort chaud, qui se détachent beaucoup du fond foible &

Benard delavit

clair du lointain. Sur le second plan, est un jeune homme qui, de même que l'édifice dont il sort, se trouve par en bas dans l'ombre projetée par les arbres placés de l'autre côté. Cette fabrique est de pierres grises & paroît par conséquent fort claire contre le fond azuré du ciel. Le premier plan, sur lequel il n'y a aucune verdure, est totalement éclairé, mais sur-tout aux environs des figures.

Cette esquisse nous fait voir le contraste des objets, & de quelle manière il faut les disposer suivant l'art, les uns hauts, les autres bas, pour obtenir de l'accord & de la vie. Par objets, j'entends également ceux qui sont animés & ceux qui ne le sont pas; c'est-à-dire, les figures, les animaux, les fabriques, les arbres, &c. tant ceux qui sont placés parallèlement à l'horizon du tableau, que ceux qui fuient ou qui se trouvent les uns derrière les autres.

Quant à la force ou à l'effet, il consiste dans la disposition du clair contre l'obscur, & de l'obscur contre le clair; car, excepté les couleurs, il n'y a point d'autre moyen de détacher les objets les uns des autres.

J'ai dit que les trois figures du premier plan sont d'un ton vigoureux, & paroissent sombres contre la clarté du lointain; par où je fais voir qu'il ne doit pas y avoir deux parties également claires sur un même fond, quoiqu'elles se détachent avec une égale force; mais que l'effet de l'une doit consister en clarté, & celui de l'autre en obscurité. On s'apperçoit donc facilement que, comme les trois figures du premier plan se trouvent contre le lointain clair & non dans l'ombre, elles doivent avoir des draperies sombres. Au lieu que l'urne & la pierre demandent à être d'un ton clair pour se détacher de l'obscur.

rité des arbres; ce qui nous apprend, en même tems, que lorsqu'il y a des objets clairs d'un côté, il doit y en avoir de sombres de l'autre.

Remarquez maintenant le second exemple, n°. 2 de la même planche XI, comme une conséquence du premier: l'un ne pouvant subsister sans l'autre. Il sert à nous faire connaître l'effet des lumières l'une au-dessus ou à côté de l'autre; & nous apprend, en même-tems, à trouver par-là un bon ensemble; tandis que le premier exemple nous indique le contraste qu'il doit y avoir entre les objets qui se trouvent sur des plans différens.

Les figures assises sur le premier plan, ainsi que la ligne de terre même, se trouvent dans l'ombre d'un nuage circulant entr'elles & le soleil: ombre qui couvre aussi jusqu'à mi-corps la figure placée debout sur le même plan. L'édifice du second plan est parfaitement éclairé, de même que les deux figures de devant, qui se détachent de la partie sombre du même édifice, tandis que les trois autres figures, plus avant encore, qui sont dans l'ombre, se trouvent contre le ciel clair, qui leur sert de fond dont elles se détachent. La colonne placée pareillement sur le second plan, est, pour ainsi dire, entièrement dans l'ombre, contre les arbres qui sont derrière elle & qui se prolongent vers le point de vue. La figure debout sur le premier plan, dont le haut du corps est éclairé, se détache de la partie sombre de cette colonne; tandis que le bas de son corps, qui, de même que le premier plan, est dans l'ombre, se détache du second plan qui est fort éclairé.

Mais il ne suffit pas de placer çà & là une ombre portée; il faut aussi qu'on en indique exactement la

cause ; de manière que le spectateur ne soit pas obligé de demander d'où elle provient : car toutes les ombres ne sont pas de même nature : l'une est sombre, l'autre est claire : & elles diffèrent aussi quelquefois dans leurs teintes. Il ne fera donc pas inutile de faire ici quelques réflexions sur cette matière, en attendant que nous la discutons plus à fond dans la suite.

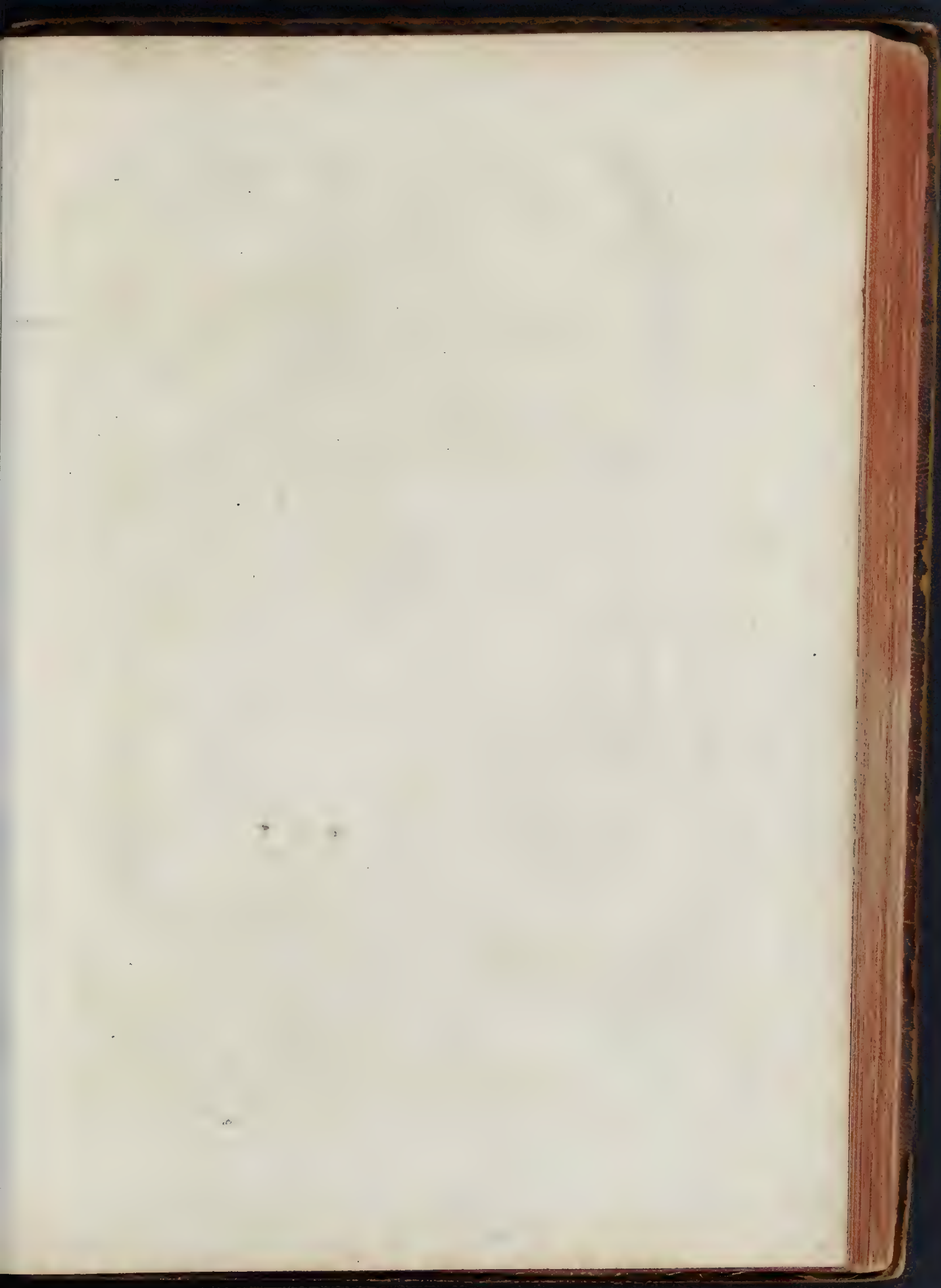
L'ombre portée du feuiller des arbres est, en général, plus ou moins verte, suivant que le feuiller est plus touffu ou plus rare ; l'ombre portée qu'occasionnent les nuages circulans dans le ciel est foible, & n'a d'autre teinte que celle de l'air intermédiaire ; l'ombre que donne un rideau tendu, soit bleu, rouge, ou jaune, est de la même couleur que ce rideau ; les ombres d'une fabrique sont grisâtres & sombres. Mais retournons à notre objet.

On s'apperçoit facilement, sans doute, qu'on peut prendre aussi en raison inverse ce que je viens de dire ici des clairs & des ombres au-dessus, à côté ou derrière l'un de l'autre ; c'est-à-dire, qu'on peut rendre clair ce qui, dans cet exemple, est sombre, & sombre ce qui y est clair. Il est certain aussi qu'en ôtant une de ces lumières, l'accord général de la composition se trouveroit détruit ; de sorte même qu'il seroit impossible de le rétablir sans changer le tout. Supposons, par exemple, que la figure debout sur le premier plan eut le haut du corps dans l'ombre, comment se pourroit-il alors qu'elle s'en détachât ? Puisqu'une partie sombre contre une autre fait un mauvais effet, ainsi que je l'ai remarqué. Et dans le cas que l'on fit la colonne éclairée, de quelle manière alors la feroit-on sortir de l'air qui est derrière elle. Ce seroit également

mal faire que de rendre sombre l'air qui sert de fond à la colonne, vu que le premier plan avec tout ce qui s'y trouve, est sombre, tandis que le second plan est, au contraire, éclairé; de sorte que cela feroit de même un fort mauvais effet. Lorsqu'à cette sage distribution des jours & des ombres on joint une bonne harmonie des couleurs (car on fait que les objets ont plus d'une couleur, & qu'on peut choisir celles qu'on juge les plus convenables au sujet) il en résultera un plus agréable effet pour les yeux. Quoiqu'à proprement parler le feuiller des arbres soit toujours verd, il offre néanmoins différentes teintes, suivant l'espèce des arbres & la saison de l'année. Le feuiller des uns est verd de mer, celui des autres d'un verd foncé, d'un verd roux, d'un verd grisâtre, &c. Il en est de même des différentes espèces de terrains & de pierres, ainsi que je crois l'avoir suffisamment prouvé dans le premier chapitre de ce livre. Et quelle diversité ne nous offre point ici le coloris de l'homme? En un mot, un peintre qui entend bien l'harmonie des couleurs ne se trouvera jamais embarrassé.

Il ne faut pas négliger non plus de mettre, dans une composition, un côté en contraste avec l'autre, non-seulement par rapport aux jours & aux ombres, mais encore par l'emplacement plus haut ou plus bas à donner aux objets.

Les idées de ces deux derniers exemples ressemblent assez à celles du chapitre précédent, mais on trouve ici plus de diversité; car dans le premier exemple il a été question de l'effet des objets sombres contre des fonds clairs, & des objets clairs contre des fonds sombres;

Benard Juxet

au lieu que ces deux derniers , quoiqu'ils roulent sur le même sujet, nous enseignent comment on doit placer ces objets l'un au-dessus de l'autre , quand le sujet le demande. On voit , par exemple , un groupe de figures sur le premier plan , contre un autre groupe placé un peu plus haut sur le second plan, & celui-ci contre un autre plus élevé encore , & ainsi de suite , jusqu'à la hauteur du ciel. Nous avons remarqué dans le quatrième chapitre, comment il faut détacher les figures placées les unes derrière les autres , pour les arrêter sur les différens plans qui leur conviennent ; mais ici nous apprenons d'abord de quelle manière les objets clairs & sombres doivent être disposés les uns au-dessus des autres , afin qu'ils se prêtent mutuellement de la force , & conservent chacun la place qu'ils doivent occuper ; & nous sommes , en même-tems , instruits comment , au défaut des ombres , on peut avoir recours aux couleurs , & de quelle façon on doit mettre des objets différens les uns contre les autres ; ce qui répand de l'âme & de la vie dans une composition , principalement quand il y a un grand nombre de figures , ou d'autres objets quelconques.

Je vais ajouter ici un troisième exemple sur les objets qui fuient , ou qui se trouvent placés d'une manière oblique , comme une suite de ce que j'ai dit au sujet des deux autres.

Remarquez , dans la planche XII , cette chaloupe vue en raccourci contre le parapet ou mur oblique , sur lequel se trouvent quatre figures , qui , avec quelques arbres , interrompent la ligne droite de ce pa-

rapet. Les figures qui arrivent se détachent du fond transversal du tableau.

La chaloupe se détache avec force par sa lumière du sombre parapet, qui se prolonge jusqu'au milieu du tableau, & qui sert aussi à faire sortir les deux premières figures qui avancent vers la chaloupe, tandis que les deux figures de derrière, qui se trouvent dans l'ombre, font, à leur tour, leur effet contre les fabriques éclairées du fond. Le ciel, à la droite du tableau, est rempli d'épais nuages éclairés qui se prolongent obliquement en pointe vers la gauche, où il n'y a point de nuages, ou de fort petits.

On remarque donc d'abord ici, d'un côté du tableau, une certaine vie qui résulte de la disposition des objets, qui se rencontrent & se croisent les uns les autres jusqu'à l'horizon; tandis que l'autre côté est tranquille. Ce qui produit une agréable variété, sur-tout lorsqu'il y a quelques objets fuyans qui indiquent le point de vue. La seconde observation a pour objet le clair-obscur, dont il a été question dans les précédens exemples.

Cet exemple nous fait voir de quels moyens on peut se servir pour obtenir, quand il le faut, de pareils effets; ce qui nous a engagé à présenter cet objet dans différens aspects, dont on ne peut trop faire usage, puisque la diversité plaît généralement, en tenant l'esprit dans une continuelle mobilité. Mais il faut observer que ce que nous venons de dire ne concerne que les compositions de payfages & de sujets représentés en plein air.

CHAPITRE

C H A P I T R E V I I .

De l'accord à mettre entre les objets qui font contraste.

IL est impossible de parvenir à produire quelque chose de bon , lorsqu'on ne possède pas l'art de bien disposer les objets d'une composition ; tandis qu'un tableau , quoique seulement d'une exécution passable , fait toujours un bon effet quand les objets en sont dans un ordre convenable. Je trouve sur-tout la vérité de ce principe dans l'effet de vie & de mouvement qui résulte du contraste des objets ; comme je crois l'avoir démontré plusieurs fois , en traitant de la composition , ainsi que dans le premier & le dernier exemple du chapitre précédent.

On produit heureusement ce mouvement & cette vie quand on fait bien unir ensemble deux objets d'une nature différente ; car de cette manière tous les objets d'une composition seront d'accord & concourront à produire une tranquillité qui charmera l'œil. Non que ces objets se trouvent toujours placés de la sorte dans la nature , mais c'est à l'intelligence de l'artiste à faire cette sage disposition.

Par contraste entre les objets , j'entends la diversité de leurs formes , c'est-à-dire , que l'un est long & l'autre large ; celui-ci pointu , celui-là carré , rond , ovale , &c.

Mais avant d'aller plus loin, j'indiquerai le moyen dont je me suis servi pour obtenir ce contraste d'une manière facile.

Je dessinois d'abord plusieurs figures dans différentes attitudes, les unes assises, les autres debout, couchées, &c. que je découpois ensuite avec des ciseaux. Après quoi je faisois une esquisse de ma composition sur laquelle je plaçois mes figures découpées, que j'avançois & reculois jusqu'à ce que j'eusse trouvé le nombre nécessaire au sujet que je traitois, ainsi que les attitudes les plus favorables à chaque endroit. Cela fini, je dessinois de nouveau ma composition, en changeant l'attitude des figures, selon que je le jugeois convenable, c'est-à-dire, en plaçant les figures droites aux endroits qui en demandoient de grandes, & des figures assises ou couchées là où il en falloit de petites.

C'est ainsi que j'ai trouvé que, dans un paysage où il y a plusieurs petites figures, les arbres doivent être grands & fort touffus, les fabriques massives & les plans bien développés.

Dans l'intérieur d'un palais ou d'un édifice quelconque, il doit y avoir derrière les petites figures de larges murs avec fort peu d'ornemens; car si l'on vouloit les charger de beaucoup de petits détails, tout paroîtroit alors d'une même grandeur; & dans le cas qu'on accompagnât de grandes figures de quelques grandes parties, tout sembleroit petit, ou tout au plus d'une grandeur trop égale. Un objet plus grand qu'un autre, sert à le faire paroître plus petit; ainsi qu'une ligne oblique

en rend une autre plus droite à l'œil , & qu'un objet carré en fait paroître un autre plus rond ou plus pointu. Ainsi les objets d'une forme différente doivent être placés les uns à côté des autres , afin qu'ils servent à se faire remarquer réciproquement.

Il en est de même du clair-obscur. Si une grande partie se trouve éclairée ou dans l'ombre , faites alors que le fond serve à le faire sortir. Par exemple , si sur le second plan il y a une grande masse d'ombre , répandez alors sur le troisième plan quelques lumières brillantes qui tombent de côté ou d'en-haut ; ce qui , en servant de réveillon , mettra , en même-tems , de l'accord entre la largeur de la masse & le papillotage des lumières.

Mais ces deux parties demandent chacune une manière tout-à-fait différente de disposer les objets. Cependant le principal objet doit toujours occuper la première place ; ensuite vient le second , qui est destiné à y faire contraste.

Ce sont les objets immobiles qui tiennent le premier rang dans le paysage ; les êtres mobiles ou animés n'y servent que d'accessaires ou d'ornemens. Au lieu que dans un sujet d'histoire ce sont les figures dont on doit s'occuper le premier , pour passer ensuite aux objets de décoration. Car quoique nous disions qu'une figure debout doit être placée près d'un arbre tortu , ainsi qu'un arbre tortu près d'une figure dans une position droite ; nous regardons néanmoins , dans le premier cas , l'arbre comme le principal objet , & la figure comme un simple accessoire dans le paysage ; de même que dans l'his-

toire c'est la figure qui tient le premier rang. C'est aussi sous le même point de vue qu'il faut considérer, dans l'intérieur d'un édifice, l'architecture, les statues, les bas-reliefs & les autres ornemens.

On voit donc que le contraste des objets peut donner un certain mouvement & une certaine grace aux ouvrages de l'art. Car quel plaisir résulteroit-il, par exemple, pour l'œil, de voir des melons & des raisins placés séparément dans une corbeille différente? aucun sans doute. Mais en mêlant plusieurs fruits de nature, de grandeur & de forme différente, dans une même corbeille, on obtiendra un tout autre effet.

On fait aussi qu'une petite maison ou une chaumière, placée à côté d'un temple ou d'un palais, semble en augmenter la grandeur & la magnificence; de même qu'un édifice bas & long semble ajouter à l'élévation d'une tour ou d'un obélisque.

Il y a un si grand nombre de pareilles oppositions entre les objets, que ce seroit en vain que je voudrois m'arrêter à les désigner toutes; je me contenterai donc de parler ici de quelques-unes, d'après lesquelles il sera facile de se former une idée des autres.

L'exemple n° 1, de la planche XIII, avec un horizon élevé, nous fait voir la manière dont il faut disposer les objets, suivant les loix de la perspective. Les marches *A* vont, en montant, se terminer contre une balustrade. La figure *B* est assise par terre du côté où les marches s'élèvent vers l'horizon; & la figure *C* se trouve debout sur le premier plan où les marches descendent.

Fig. 1.

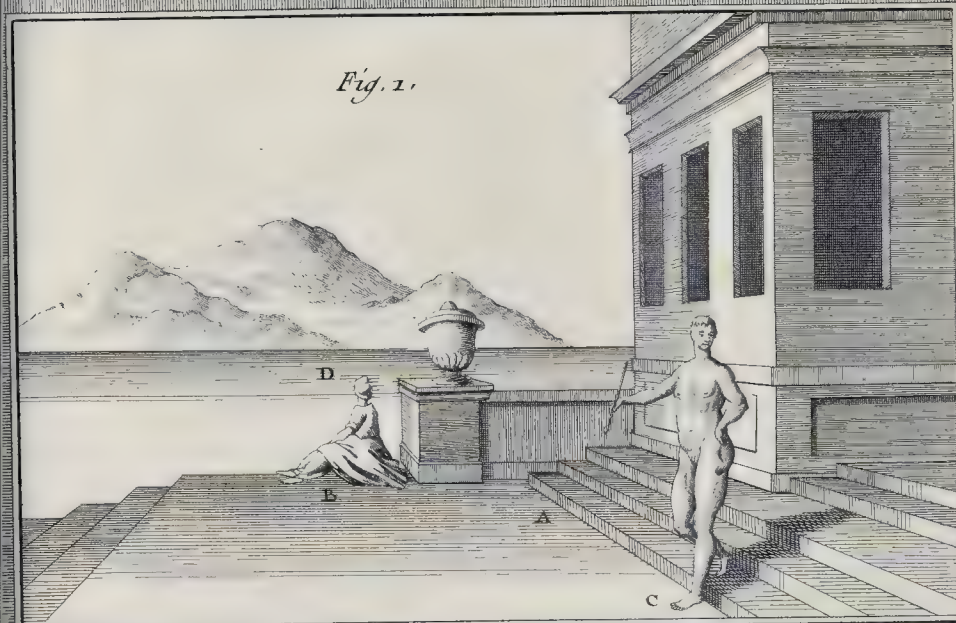

Fig. 2.

vers la ligne de terre. Le point de vue *D* est sur l'horizon.

Le n° 2 de la même planche XIII, nous fait voir une disposition contraire avec un horizon bas.

Observez aussi que les objets couchés ou placés en long, demandent des figures droites ou debout; tandis que les figures couchées demandent, au contraire, des objets qui s'élèvent perpendiculairement en l'air, tels que des arbres, des colonnes, &c.

Près d'une pyramide, d'un obélisque, d'une aiguille, & d'une pierre carrée fort haute & peu large; on doit placer des figures assises, couchées ou qui se penchent. Cependant on peut en mettre debout près d'une pyramide, mais il faut alors que le plus grand nombre de ces figures soient placées sur les côtés de la pyramide & non pas par-devant.

Au pied ou près des statues placées dans des niches ou sur des piédestaux, il ne faut pas mettre des figures tranquilles, à moins que l'une ou l'autre, c'est-à-dire, la figure ou la statue, ne soit représentée assise.

Proche d'une haie-basse ou d'un bois taillis, les figures droites, appuyées ou courbées font le meilleur effet; mais il faut se garder de les accompagner de figures couchées ou assises.

Contre une belle pierre ou contre un bloc de marbre orné de bas-relief, placez des figures avec des draperies à grands & larges plis. Le contraire fait également un bon effet.

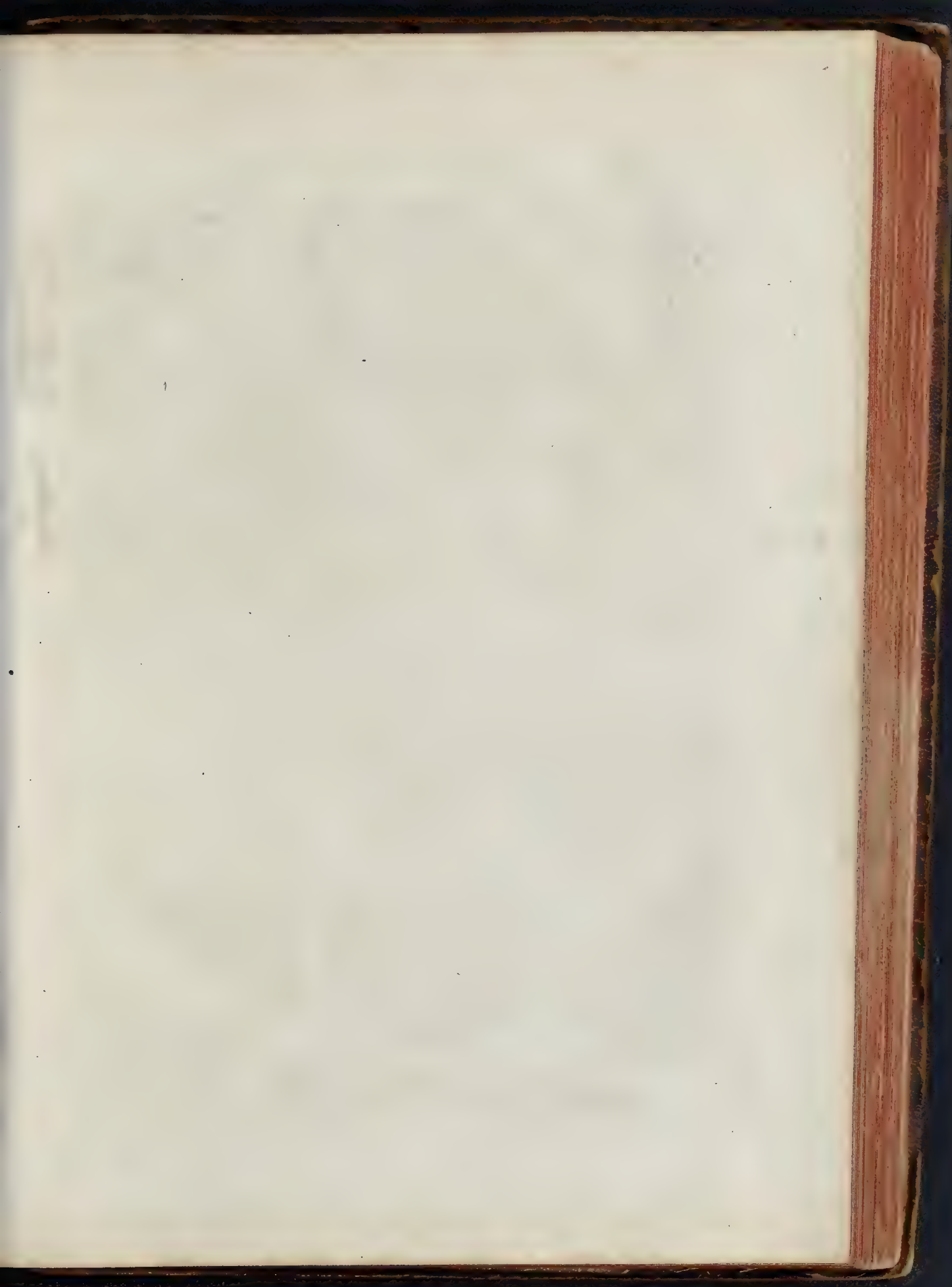
Les rivières d'un cours tranquille, demandent des bords inégaux & interrompus par des monticules, &c.

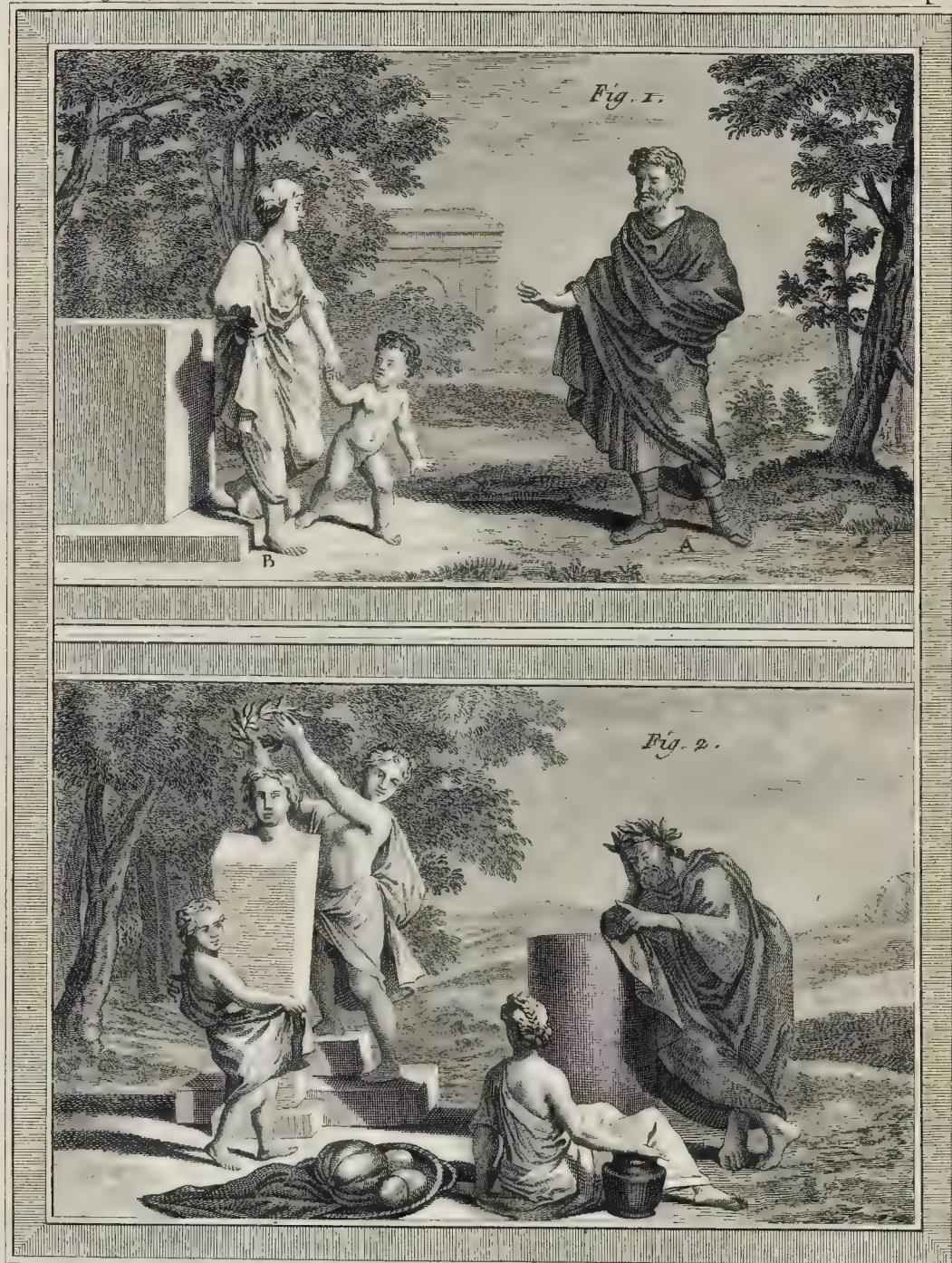
Près des bestiaux couchés, placez des hommes & des femmes debout ; & observez la même chose en raison contraire.

Faites conduire les chevaux, les ânes & les vaches par des enfans, & les moutons, les chèvres & toutes les autres espèces de petit bétail par des hommes faits.

Mais observez, en général, qu'en introduisant dans une composition quelque chose pour faire contraste, il faut que l'objet principal, qu'on veut interrompre par des accessoires, conserve toujours la première place.

CHAPITRE VIII.

*Des objets d'un ton vigoureux sur un champ foible, & des
objets d'un ton foible sur un champ vigoureux.*

JE me suis déjà fort étendu sur la disposition des couleurs, qui est une des principales parties de la peinture; aussi me suis-je toujours beaucoup appliqué à acquérir quelques principes fixes sur cette matière, afin de pouvoir en donner des notions évidentes, lorsque l'occasion s'en présenteroit. J'ai donc, dans le malheur dont je suis affligé, l'avantage & la consolation de ne rencontrer aucune difficulté dans ce que j'entreprends d'enseigner; & cela parce que la nature & les qualités des couleurs me sont parfaitement connues; de sorte que je puis m'en représenter l'effet comme si j'avois les objets mêmes devant les yeux.

Considérons donc l'exemple ci-joint de la planche XIV, & jugeons si mes réflexions méritent quelque attention.

La draperie feuille-morte très-vif de la figure *A* se trouve contre le fond foible du lointain; tandis que la draperie d'un bleu pâle de la figure *B*, se détache du fond vigoureux des arbres contre lesquels elle est placée. Ou bien donnons à la figure *A* des draperies d'un bleu foncé & à la figure *B* une draperie d'un rouge fort tendre; ou autrement encore que la figure *A* soit drapée d'un

rouge foncé brillant, & *B* de couleur de rose ; ou enfin, si l'on veut, qu'*A* soit en pourpre & *B* en blanc. Voilà les principaux changemens qu'on peut faire dans les couleurs des draperies de ces deux figures ; pour ne point parler des couleurs changeantes.

Peut-être demandera-t-on, si la draperie bleue de la figure *A*, placée contre le fond clair du lointain, n'offre pas contradiction avec ce que j'ai dit plus haut ; savoir, que le bleu est une des couleurs foibles ; tandis qu'il est ici question de placer des couleurs vigoureuses sur des champs foibles, & des couleurs foibles ou tendres sur des fonds vigoureux. Non, cela n'a rien de contradictoire ; puisque par couleurs vigoureuses ou chaudes on entend les couleurs primitives & sans mélange, tels que l'azur, le beau jaune & le beau rouge ; mais elles ne sont plus chaudes lorsqu'elles sont rompues avec du blanc ; car c'est leur obscurité qui leur donne de la vigueur. On voit, au contraire, que le bleu tendre, le jaune pâle & le rouge clair, ainsi que le blanc même servent de couleurs sourdes ou foibles sur des fonds sombres ; comme il paroît par cet exemple.

La raison pourquoi la draperie de la figure *A* doit être d'une couleur franche ou pure, c'est afin qu'elle ne se confonde pas avec les différentes couleurs tendres & foibles du fond, qui, par ce moyen, fuit davantage ; tandis que la figure s'en détache mieux. La figure *B* fait le même effet en sens contraire.

Cet exemple est si nécessaire, qu'il n'est pas possible de faire une bonne composition de quelque genre que ce soit, sans suivre les principes qui y sont indiqués.

Au

Au lieu du lointain, qui sert de champ à la figure *A*, on peut se servir d'un édifice avec des bas-reliefs, des statues ou d'autres ornemens d'une couleur foible ou bien de marbre. Il est indifférent aussi de mettre un rideau, une grotte, un rocher ou une fabrique d'une couleur vigoureuse, à la place des arbres qui servent de fond à la figure *B*. Mais si la figure *A* se trouve sur un champ d'une seule couleur, soit gris ou blanc, alors cette figure peut avoir une draperie de différentes couleurs ou d'une couleur changeante. De même, si l'on place la figure *B* contre un rideau ou fond de différentes couleurs, il est nécessaire que la draperie de cette figure soit d'une seule couleur. On peut conclure de-là de quelle conséquence sont ces réflexions.

Mais comme, dans cet exemple, il n'est question que du clair & de l'obscur, nous y ajouterons un autre, n° 2 de la planche XIV, pour parler des demi-teintes; ce qui joint à ce que nous avons dit plus haut, suffira pour se former une idée exacte de la composition de toutes les espèces de sujets, quand même il y auroit trois ou quatre groupes de figures & davantage; en observant seulement contre quels champs ces figures se trouvent; c'est-à-dire, s'ils sont clairs ou sombres, foibles ou vigoureux, éloignés ou proches des figures; afin que chaque groupe en particulier, & tous en général, conservent leur degré de force & leur beauté.

Nous voyons que des couleurs sombres placées contre un lointain clair s'en détachent fortement, ce qui fait fuir le lointain & fortir les figures; effet qui se fera avec plus de force encore si l'on met des couleurs claires

& foibles sur le premier plan, ainsi qu'on peut le voir par la figure *A* de la planche XIV.

Cela nous prouve, en même-tems, qu'on peut produire également cet effet en opérant en sens contraire; & renverse le système de ceux qui prétendent que ce sont les couleurs vigoureuses & brillantes qu'il faut toujours placer sur le devant du tableau, pour les en détacher davantage, & les couleurs tendres d'autant plus loin qu'elles sont plus foibles; sans songer que c'est du fond seul que dépend, pour ainsi dire, entièrement cet effet.

La disposition de ce second exemple est la même que celle du précédent, excepté le premier plan que nous ajoutons ici, afin de faire mieux comprendre nos idées sur la manière de disposer favorablement & convenablement les couleurs, d'après des principes suivant lesquels il est facile d'obtenir une belle harmonie dans toutes les espèces de compositions.

Je place sur le premier plan, à la gauche, une femme assise sur l'herbe avec la jambe droite tournée vers la lumière, ayant le bas du corps couvert d'une draperie blanche & le haut du corps d'une étoffe rouge tendre. Sa main droite est posée sur un vase d'un bleu verdâtre sombre. Un peu plus loin, derrière cette femme, est un cippe de pierre grise qui sert à la faire sortir; & sur ce cippe est appuyé un philosophe ou un vieillard, couvert d'une draperie d'un bleu foncé, & la tête ceinte d'une couronne de feuilles vertes. A la droite, sur le premier plan, qui est d'un terrain sablonneux, un peu roussâtre en quelques endroits, est une grande corbeille

platte, d'un roux foncé, dans laquelle on voit une grande citrouille d'Italie & d'autres fruits posés sur un morceau de draperie d'un beau bleu foncé, dont la moitié se trouve hors de la corbeille sur le terrain éclairé. Près de cette corbeille est une jeune fille, vêtue en couleur de rose; & derrière elle se trouve un grand terme de pierre ou de marbre blanc. A la gauche de ce terme, se tient une femme, dont la draperie est d'un violet pâle, qui est occupée à poser une couronne sur la tête de ce terme. On voit la fille de profil & la femme en face. Le philosophe montre le terme à la femme assise, qui tourne la tête pour le regarder. Le terme avec la femme & la jeune fille composent ensemble un groupe, qui, avec le premier plan, forment une grande masse de lumière, de laquelle se détache fortement la corbeille remplie de fruits.

CHAPITRE IX.

De la poussière qui couvre les objets.

IL nous reste, pour finir ce livre, à faire quelques réflexions sur un objet qui est négligé par la plupart des peintres, quoiqu'il soit néanmoins d'une grande utilité & d'un bon effet quand on l'exécute bien. C'est de la poussière & du sable qui couvrent les objets, tant dans l'intérieur des fabriques qu'en plein air, que je veux parler. Il me semble donc que c'est mal faire, que de

couvrir les planchers des péristyles , des galeries, &c ; avec un tel soin de carreaux de marbre ou de pierre de différentes couleurs & teintes , qu'il n'y ait pas la moindre tache ou dégradation ; ce qui est fort difficile pour obtenir un bon accord , & pour faire paroître ces terrains unis , sans nuire à l'œil ; car cette espèce d'exécution donne une grande roideur à l'ouvrage , quelque bien qu'on puisse marier ensemble les différentes couleurs de ces carreaux ; tandis que , suivant la nature même , ces couleurs deviennent indécises & fondues par le frottement continuel des pieds. Il y a même des peintres qui indiquent si distinctement les compartimens & les joints de ces carreaux qu'on croiroit qu'ils sont mouillés. Cela se voit quelquefois ainsi dans la nature , j'en conviens , sur-tout aux carreaux d'une couleur foncée ; mais dans l'art il faut rompre ces couleurs & les rendre un peu plus claires ; afin qu'elles ne fassent pas alors un si grand effet , sans être moins naturels. Mais si , par exemple , au milieu d'un salon orné d'un lambris & d'un pavé de marbre il y a un vase doré , le terrain autour de ce vase peut être d'un ton vif & vigoureux , à cause des reflets que ce vase produit sur le poli du marbre.

Pour moi , j'aimerois mieux faire les planchers de marbre ou de pierre d'une seule couleur , que distribués par compartimens ; mais lorsque le sujet l'exige ainsi , il faut alors noyer ensemble les couleurs tendres & foibles , de manière que la diversité des teintes devienne , pour ainsi dire , imperceptible.

C'est aux peintres de paysage que ces réflexions sont les plus utiles ; car il est certain que les objets placés

en plein air, tels que statues, vases, pyramides, font, en général, tellement couverts de poussière, de débris de feuilles, de mousse, &c. qu'il est souvent difficile d'en distinguer les couleurs. Supposons, par exemple, qu'il y ait un tombeau de granit rouge sur une plinthe de basalte noir, placé en plein air; il faudra avoir soin de ne pas rendre ce tombeau d'un ton trop brun ou trop vigoureux; car il sembleroit alors qu'on ait pris le soin de laver & de nettoyer ce monument; tandis qu'il doit être couvert de poussière, de branches & de feuilles d'arbres & de mousse; de manière qu'on ait de la peine à en distinguer la véritable couleur, ainsi que celle de la plinthe.

Quoique quelques peintres regarderont peut-être ces réflexions comme puériles & inutiles, elles sont néanmoins de la dernière importance pour donner, avec quelques autres moyens, le plus grand air de vérité possible aux ouvrages de l'art; soit pour rompre & marier ensemble des couleurs qui, par leur nature, feroient un trop grand effet, soit pour quelque autre raison; mais cependant jamais fans une cause motivée, afin de ne pas paroître trop affecté.

Peut-être m'objectera-t-on, que dans le cas qu'il faille imiter cette poussière répandue sur les objets, il faudra en couvrir aussi les robes traînantes des femmes, qui, en général, sont faites de couleurs tendres, de même que les sandales des figures; ce qui ne manqueroit pas de paroître ridicule. Cependant il ne me sembleroit pas plus étonnant de voir un homme sortir sec de l'eau, que d'en voir un autre marcher dans la poussière & dans

la boue sans en être falli. Au reste, je ne prétends pas autoriser par-là les abus; mais indiquer seulement qu'il faut observer, autant qu'il est possible, la nature des objets, afin de distinguer, par ce moyen, le rang & l'état actuel des personnages; car il ne faut pas qu'un soldat soit habillé aussi richement que son général, ni qu'une femme du peuple offre la même élégance & la même propreté qu'une princesse.

LE GRAND LIVRE DES PEINTRES.

LIVRE V.

CHAPITRE PREMIER.

Du jour en général & des différens accidents de lumière.

COMME la partie des jours & des accidents de lumière est une des principales de la peinture, & sans laquelle il est impossible d'être un bon peintre, je vais communiquer au jeune artiste tout ce que l'étude & l'expérience m'ont appris sur ce sujet, dans l'espérance que ces réflexions pourront lui être de quelque utilité.

De la lumière ordinaire & universelle.

Dans un jour ordinaire & universel, les lumières ont peu de largeur, & les ombres sont douces & vagues. Les objets éclairés par un ciel pur & sans nuages, conservent mieux leur couleur locale dans les demi-teintes & dans les ombres, que ceux qui sont exposés à la lumière du soleil; ils ont aussi plus de relief, & les parties en sont plus distinctes. Je pense donc que cette lumière générale & douce est la plus favorable pour peindre le portrait & les objets qu'on veut éclairer par un jour venant hors du tableau, comme les galeries ouvertes, &c. Et quoique les objets éclairés de cette manière ne fassent pas un grand effet, on voit néanmoins que leurs ombres & leurs rehauts ont beaucoup de force, & même infiniment plus que par toute autre lumière. Cette lumière convient le mieux dans les tableaux dont l'horizon est bas, & lorsque la projection des ombres est la plus grande.

De la lumière par un ciel couvert & nébuleux.

Qu'on ne soit pas surpris de ce que nous voyons les objets d'une manière plus distincte par un ciel couvert & nébuleux, que lorsqu'ils sont éclairés par un ciel serein ou par la lumière directe du soleil; puisque les vapeurs étant alors, pour la plus grande partie, attirées en haut, l'air ambiant est moins épais & permet par conséquent mieux à l'œil de discerner les objets, qui semblent aussi
moins

moins fuir , & dont les couleurs locales font plus vigoureuses & plus belles , particulièrement le verd de l'herbe & du feuiller des arbres.

De la lumière du soleil.

Les objets éclairés par la lumière du soleil semblent plus ou moins couverts de vapeur , suivant que le soleil luit avec plus ou moins de force , à cause que les atomes qui circulent entre l'objet & notre œil font beaucoup plus distincts par la lumière du soleil que par un jour pur ordinaire , & paroissent plus ou moins colorés ; de sorte que les ombres des objets deviennent alors tout-à-coup indécises , & fuient très-promptement. Il est donc facile à concevoir que quoique les ombres soient plus larges & plus décidées par la lumière du soleil que par tout autre jour , elles ne doivent cependant offrir aucune dureté , ainsi que quelques peintres en ont donné l'exemple , & particulièrement Berghem, dans ses figures beaucoup plus petites que nature ; ce qui pourroit tout au plus être convenable dans des lieux couverts , tels que galeries intérieures des palais , appartemens , &c. , où règne une lumière ferrée ; ce qui fait que les objets s'y présentent à la vue d'une manière plus nette , plus distincte , & moins fuyante.

En se promenant , par exemple , sous une sombre avenue d'arbres , on s'apercevra facilement , en approchant de l'un des bouts , qu'on y distingue mieux les objets placés en plein air , que si l'on se trouvoit soi-même au milieu de la campagne ; effet d'optique qui est confirmé par l'usage des lunettes d'approche. Il est donc prouvé , ainsi que je l'ai dit , que les objets éclairés par le soleil deviennent

plutôt indécis & fuient plus promptement ; & c'est en quoi consiste la plus grande différence entre la lumière du soleil & le jour ordinaire.

De la lumière à donner aux tableaux destinés à revêtir les murs des salons & des appartemens.

Dans les tableaux destinés à couvrir les murs des appartemens, c'est le jour ordinaire qui est plus convenable, du moins si la disposition du local le permet ; car cette lumière est la plus tranquille & la plus agréable lorsqu'elle est rendue d'une manière naturelle & exacte. Il faut donc sur-tout y observer que les figures & les autres objets reçoivent une lumière plus large & plus vive, à raison de ce qu'ils sont placés plus près ou plus loin de la lumière ; & quoique ces objets soient placés parallèlement, ou sur le même plan, il faut néanmoins qu'ils diffèrent entr'eux par la force des clairs & par la vaguesse des ombres. On doit observer de même que les ombres portées contre les murs & sur les terrains, demandent à être plus longues ou plus courtes, plus décidées ou plus foibles, suivant l'endroit où ils se trouvent. Ainsi, par exemple, les figures placées près de la fenêtre doivent être éclairées par en haut, & former par conséquent une plus courte ombre portée, que celles qui sont éloignées de la croisée.

Mais comme il peut arriver que les figures qui sont éloignées de la principale lumière, reçoivent le jour par d'autres fenêtres, il faut alors aussi que leurs ombres soient plus rompues & plus vagues, à raison que leur clarté est plus grande & vient les frapper en plus de sens ;

à quoi il faut ajouter encore les reflets des murailles. Les ombres de ces objets sont aussi plus chaudes que celles des objets exposés à une lumière ouverte, où la teinte bleuâtre de l'air ambiant & les vapeurs de l'atmosphère en diminuent la force & la beauté.

Il faut observer aussi, en général, que dans une chambre tendue en rouge, en jaune, en bleu ou en verd, toutes les ombres de vos objets reçoivent, par reflets, la couleur de cette tapisserie; cependant les ombres & les rehauts des plus foibles objets en prendront plus de vigueur.

Idée succinte des différens jours.

Par un ciel couvert les objets fuient moins, & sont plus chauds & plus distincts.

Par un ciel serein, sans nuages, ils fuient un peu plus.

Par une lumière directe du soleil, ils fuient davantage encore & sont moins distincts.

Ils fuient le plus & se dérobent le plutôt à notre vue, lorsqu'il y a d'épais brouillards, comme on en voit en automne & en hiver.

Plus l'air est condensé & épais, plus aussi il devient matériel & sensible par la lumière; ce qui fait que notre vue ne peut pas s'étendre fort loin, & que les objets deviennent plus indistincts.

Voilà pour ce qui regarde les objets en plein air.

Une représentation exacte & naturelle de ces quatre différentes lumières du jour seroit sans doute la preuve d'un grand talent; & je crois que ce seroit une chose digne

d'admiration de voir quatre pareils tableaux pendus l'un à côté de l'autre , avec leurs accessoires disposés de la manière suivante.

Un ciel couvert & nébuleux : on apperçoit quelques bergers occupés à sauver leurs effets , dans la crainte d'une averse ou d'un orage ; tandis que d'autres , en regardant le ciel , conduisent vers un bois des moutons , qui se rassemblent de tous côtés d'un pas indolent & la tête baissée. Tout , en un mot , offre dans ce tableau l'image de la crainte & de l'agitation.

Par un tems serein : on voit ici plusieurs bergers qui se promènent en se tenant par la main , tandis que d'autres s'entretiennent assis sur le bord d'une fontaine , & que ceux d'un troisième groupe s'amuse à chanter & à danser aux sons des flageolets & des chalumeaux. Leurs troupeaux paissent tranquillement de tous côtés dans la plaine.

Par un jour éclairé par le soleil : une troupe de bergers & de bergères sont assis sous leurs habits tendus dans la plaine , tandis que d'autres se baignent ou se lavent dans l'eau d'un ruisseau , & que d'autres encore sont endormis à l'ombre d'une fontaine ou de quelques arbres. Le bétail est répandu , par troupeaux , dans une plaine verdoyante. On voit des bestiaux qui mâchent des plantes pour chercher à se rafraîchir , d'autres qui s'abreuvent sur le bord d'une rivière , & d'autres enfin qui sont couchés dans l'ombre.

Par un grand brouillard : des bergers conduisent leurs troupeaux à la ferme , en marchant d'un pas craintif , la tête enfoncée dans les épaules & jetée en avant ; ils

portent par-tout un regard attentif pour voir si quelque brebis ou quelque chèvre ne s'écarte pas du troupeau. Les jeunes filles suivent les bergers ; la tête couverte d'un voile ou d'un linge ; & quelques-unes se bouchent le nez pour se garantir de la puanteur du brouillard.

CHAPITRE II.

De l'état du ciel ou de l'air.

ON donne le nom d'air à une vaste étendue au-dessus de la terre. Il semble plus élevé ou plus bas , selon qu'il est plus ou moins chargé de vapeurs qui y circulent toujours ; car s'il n'y avoit point de vapeurs dans l'air , il nous paroîtroit également bleu à l'horizon & au-dessus de nos têtes ; tandis qu'on voit que l'air est plus clair à l'horizon que verticalement au-dessus de nous , à cause que les vapeurs interceptent & diminuent à nos yeux le bel azur du ciel. Il est connu aussi que plus l'air est proche de la terre , plus il est condensé & épais ; & que plus il est attiré en haut , plus il est raréfié & diaphane. Il en est de même des vapeurs qui sont plus ou moins visibles , à raison de ce qu'elles sont plus ou moins épaisses.

Il faut remarquer ici que lorsque le soleil se lève à l'Orient , l'horizon de cette partie du ciel est alors plus clair que celui des trois autres ; tandis qu'à midi , c'est au sud que l'horizon est le plus clair ; & ainsi de même de tous les points du ciel au moment que l'astre du jour y remplit sa course & y dispense sa lumière.

Pour connoître la cause qui fait que les vapeurs deviennent plus claires, à raison qu'elles sont plus éloignées de la vue, on peut faire l'expérience suivante. Prenez un morceau de crêpe ou de gaze mince, de quatre aunes de France, que vous étendrez sur quatre perches en forme de dais, & que vous partagerez, par des raies en travers, en dix compartimens, marqués, n°. 1, 2, 3, &c. jusqu'à 10. Placez-vous ensuite dessous le compartiment n°. 1, & portez les yeux sur la gaze, vous verrez que l'azur du ciel est moins beau au travers du n°. 2, que perpendiculairement au-dessus de votre tête, & que la couleur en devient plus indécise, à mesure que vous arrêtez les yeux sur un compartiment plus éloigné de vous; parce que la quantité des fils se multipliant, la gaze devient plus épaisse & perd par conséquent plus de sa transparence, jusqu'à ce qu'on n'appergoive enfin plus qu'une toile tout-à-fait blanche.

Supposons maintenant que les étoiles brillent au firmament, on verra que leur lumière fera la plus vive & la plus distincte au travers du premier compartiment, & qu'elle diminuera, à mesure qu'on portera les yeux sur un autre compartiment plus éloigné, jusqu'à ce qu'elle disparoisse entièrement. Cela nous prouve donc clairement que quelque raréfié & diaphane que l'air paroisse près de la vue, il devient néanmoins plus épais, à mesure qu'on en voit une plus grande masse; & qu'ayant plus de corps, il reçoit aussi plus de lumière. Voilà pourquoi l'on ne voit jamais les étoiles près de l'horizon; & que lors même qu'on en appergoit quelques-unes, ce qui arrive rarement, elles paroissent fort petites & d'une très-foible lumière.

Il n'y a pas la moindre différence entre l'air & l'eau; c'est-à-dire que l'un & l'autre sont clairs vers l'horizon, tandis que le ciel au-dessus de nous, & l'eau devant nous, paroissent sombres.

Il seroit inutile de vouloir prouver qu'il en est tout autrement du plan ou du terrain sur lequel nous marchons, qui offre un phénomène tout-à-fait contraire à celui de l'air & de l'eau; car la perspective seule nous apprend que tout objet matériel éclairé devient plus obscur, à raison de ce qu'il se trouve à une plus grande distance de nous. Supposons, par exemple, une galerie ou avenue ouverte par le haut, de fix cens pieds de long, avec un terrain uni; on s'appercvra que le premier pied de ce terrain paroît le plus éclairé, & que cette clarté diminue insensiblement, à raison de l'éloignement. On peut faire cette même observation sur des statues de marbre blanc, en remarquant la différence qu'il y a entre celles qui sont les plus proches de notre œil, & celles qui s'en trouvent les plus éloignées. Mais je ne parle ici que des parties éclairées; car il en est tout autrement des parties ombrées & obscures, puisqu'en se servant de statues de basalte noir, on verra qu'elles deviennent d'autant plus claires, qu'elles sont à une plus grande distance de nous, à cause de la plus grande masse de corpuscules éclairés qui se trouvent entre ces objets & notre œil.

Les objets placés en pleine campagne, lorsque le ciel est sans nuages, & que le soleil se trouve caché derrière une haute montagne ou quelques arbres, reçoivent la lumière de tous côtés, & ne perdent néanmoins rien de leur

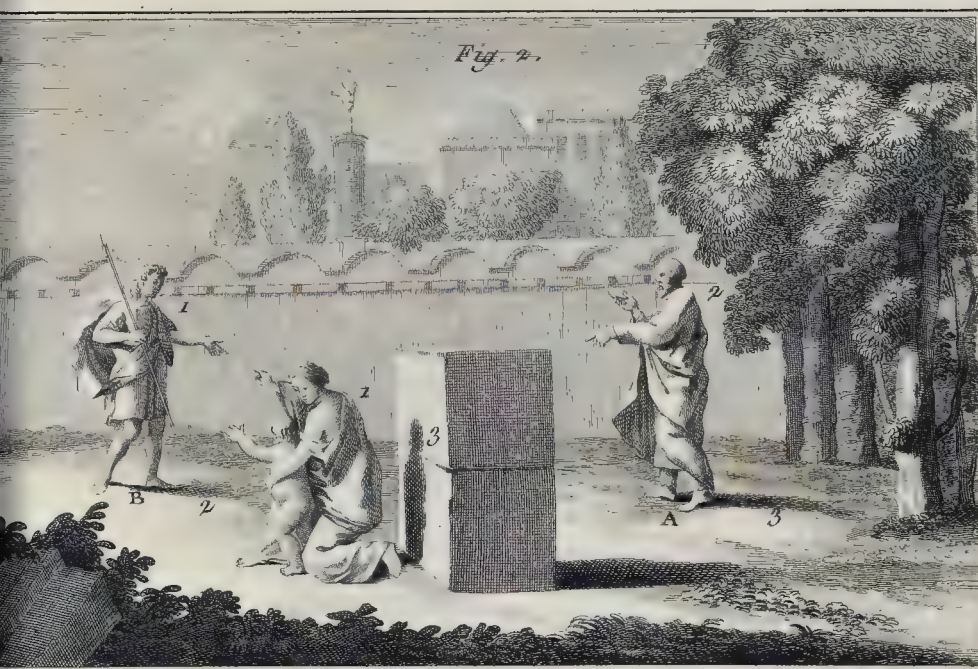
relief, à cause de leurs fortes & profondes ombres. Leurs couleurs locales ne sont pas rompues, mais conservent toute leur beauté ; & quoique le soleil soit caché par quelque grand corps, ainsi que nous l'avons dit, & ne peut par conséquent pas porter d'une manière directe sa lumière sur les objets, ils seront néanmoins plus fortement éclairés du côté du soleil, sans que leurs couleurs en soient dégradées.

Il est facile de se convaincre que l'azur du ciel n'est pas une couleur véritable, en considérant les objets exposés en pleine campagne, lorsqu'ils ne sont pas éclairés par le soleil, soit directement ou au travers des nuages ; & qu'ils n'en sont par conséquent pas colorés. Car cette teinte bleuâtre ne doit être attribuée qu'à l'interposition des corpuscules qui se trouvent entre les objets & l'œil, qui ne peuvent pas communiquer leur couleur par reflet aux objets, ainsi qu'un corps le fait à l'autre.

Puisque nous voilà engagés à traiter des qualités de l'air, il ne sera pas inutile de dire quelque chose de ses reflets, qui est un objet qui mérite d'être bien considéré ; car on voit un grand nombre de peintres qui tombent dans des erreurs grossières, faute de connoître cette partie.

Afin de pouvoir mieux développer nos idées sur cette matière, nous emploierons trois exemples, dont les chiffres serviront à indiquer les différentes espèces de teintes. Ainsi 1, signifie la première teinte ; 2 une teinte plus sombre ; & 3 une autre plus sombre encore.

La figure *A*, du n°. 1 de la planche XV, est d'une teinte

Benard delin.

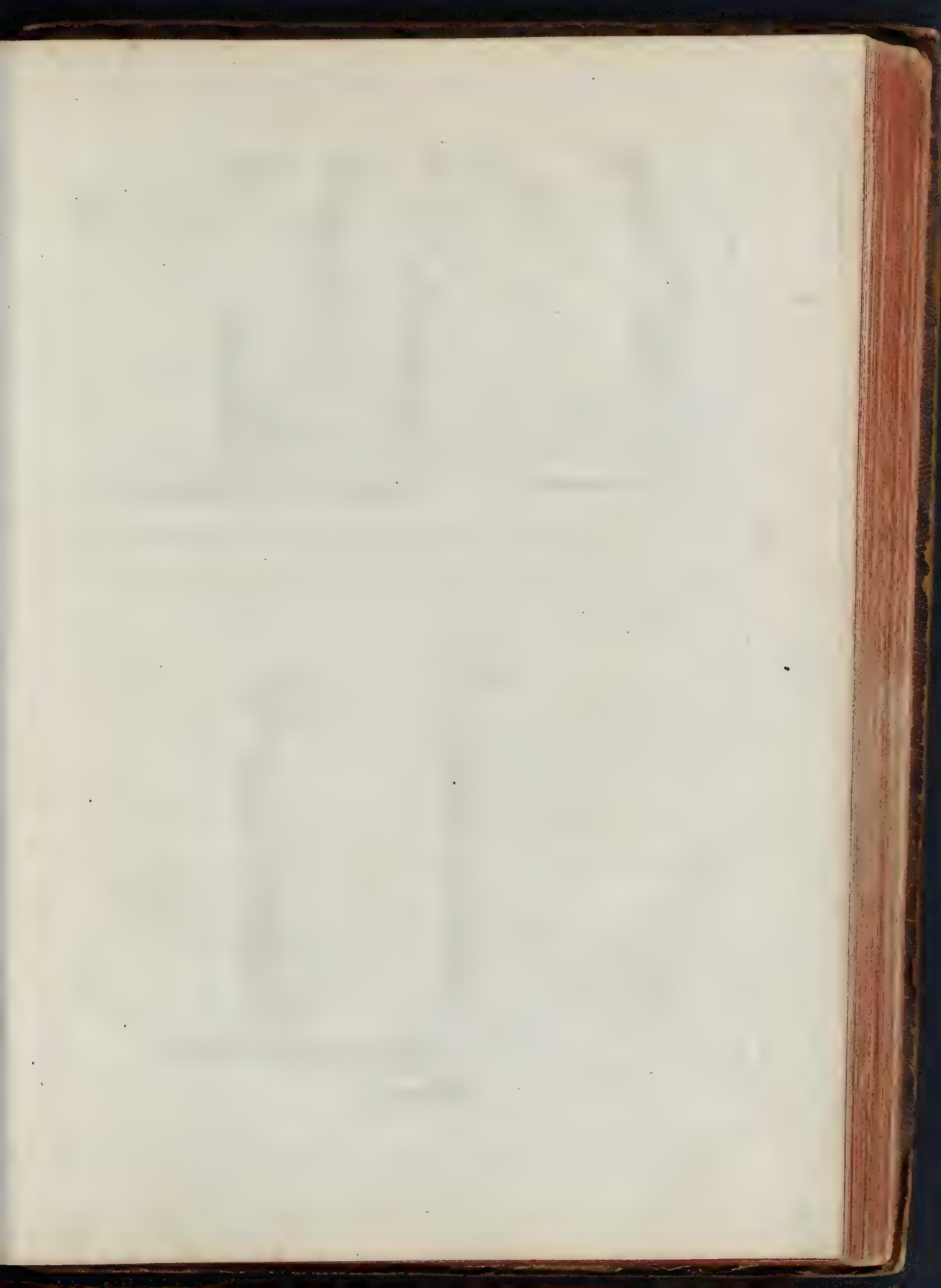
teinte plus sombre dans son ombre que la figure *B*, à cause que le tronc de l'arbre *C* est un objet raboteux qui ne peut réfléchir aucune lumière, tandis que l'édifice *D*, qui est blanc, en renvoie, au contraire, une grande quantité. Mais si cet édifice ne se trouvoit pas là, & s'il y avoit à la place une plaine unie, la figure *B*, loin d'être plus sombre, seroit encore plus claire; & si l'on ôtoit aussi le tronc de l'arbre *C*, & les petits arbres qui s'y trouvent derrière, alors les deux figures *A* & *B* auroient des ombres d'une égale force. Nous voyons ici deux figures placées parallèlement sur le même plan, dont l'une plus sombre & l'autre plus claire, quoique les plus profondes ombres de cette dernière conservent le degré de force qui leur convient; ce qui, étant autrement représenté, seroit contraire à la nature, & aux règles de l'art.

Le second exemple, n°. 2 de la planche *XV*, nous offre à faire les mêmes réflexions. Je suis néanmoins convaincu par l'expérience que j'en ai faite, qu'en présentant à quelques peintres le simple trait de la composition suivante, ou de quelque autre de ce genre, où les figures fussent placées de même l'une à une certaine distance des arbres, & l'autre plus proche, sur une ligne parallèle à l'horizon, pour les ombrer selon leur propre idée, ils feroient les clairs & les ombres d'une force égale dans les deux figures; tandis qu'il est néanmoins certain que celle qui est la plus éloignée des arbres reçoit de toutes parts beaucoup plus de lumière que celle qui est placée plus proche de ces arbres. Il est donc impossible de représenter cela d'une autre manière qu'on le voit dans cet exemple;

c'est-à-dire, que les ombres corporelles * de *B* doivent être d'une teinte, & son ombre portée de deux teintes; tandis qu'il faut que les ombres corporelles d'*A* soient de deux teintes, & son ombre portée de trois teintes. Jetons maintenant les yeux sur la femme du premier plan. Ses ombres corporelles ne sont, ainsi que celles de la figure *B*, que d'une teinte, à cause de la lumière qui réfléchit de la pierre qui se trouve derrière elle; tandis que l'ombre portée sur cette pierre est de trois teintes. Si cette pierre étoit ôtée de-là, & qu'il n'y eut pas d'autre obstacle, l'air feroit alors le même effet que cette pierre, quoique avec moins de force cependant.

Peut-être m'objectera-t-on que l'édifice *D* du n°. 1 de la planche XV, est trop éloigné de la figure *B*, pour que sa lumière réfléchie fasse l'effet que je suppose; & que si cela n'est pas, il ne doit pas alors y avoir une si grande disparité entre cette figure *B* & la figure *A*. Je réponds, que le tronc de l'arbre *C* avec les petits arbres qui s'y trouvent derrière empêchent que la figure *A* reçoive la lumière réfléchie de l'édifice *D*; de sorte qu'il est naturel que ses ombres corporelles soient d'une teinte plus obscure que celles de la figure *B*. Si maintenant pour former de fortes oppositions, on donne une draperie blanche à la

* Par ombres corporelles, L'auteur entend les ombres qui se forment sur les objets mêmes par leurs différentes parties saillantes & enfocées; & par ombres portées, celles que les objets projettent sur d'autres objets ou sur le plan sur lequel ils se trouvent placés.

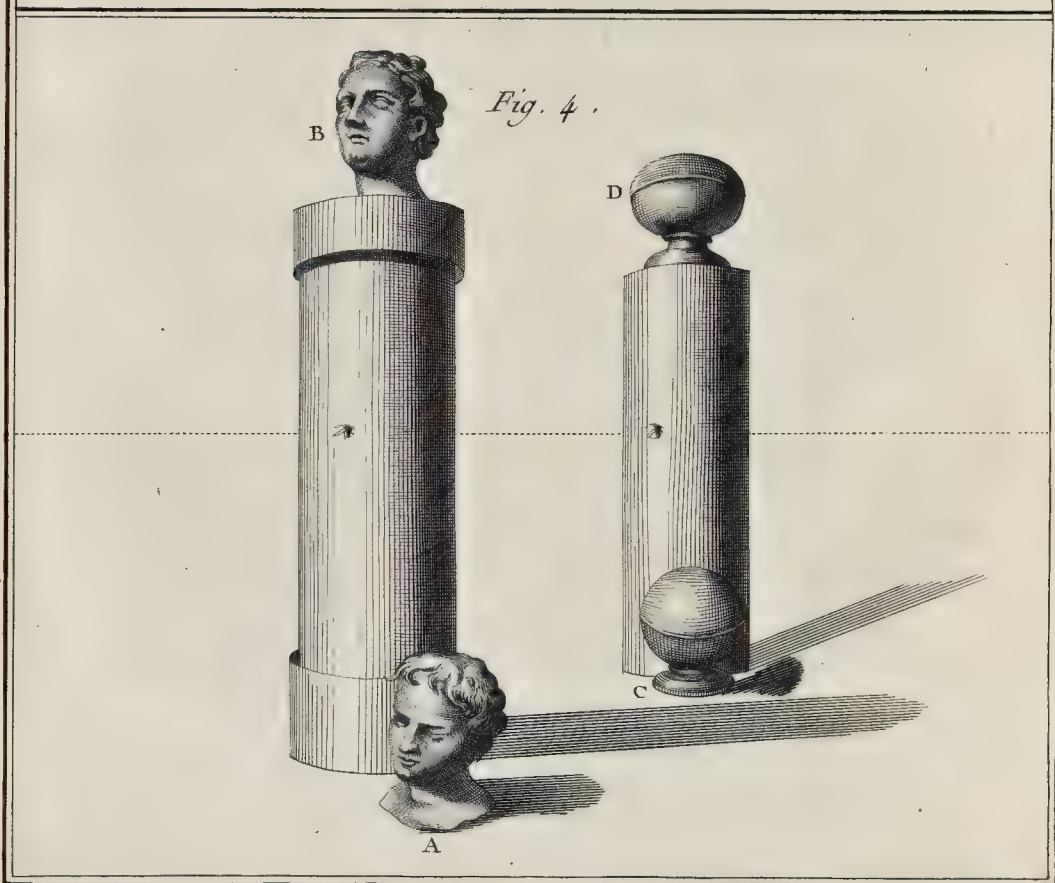
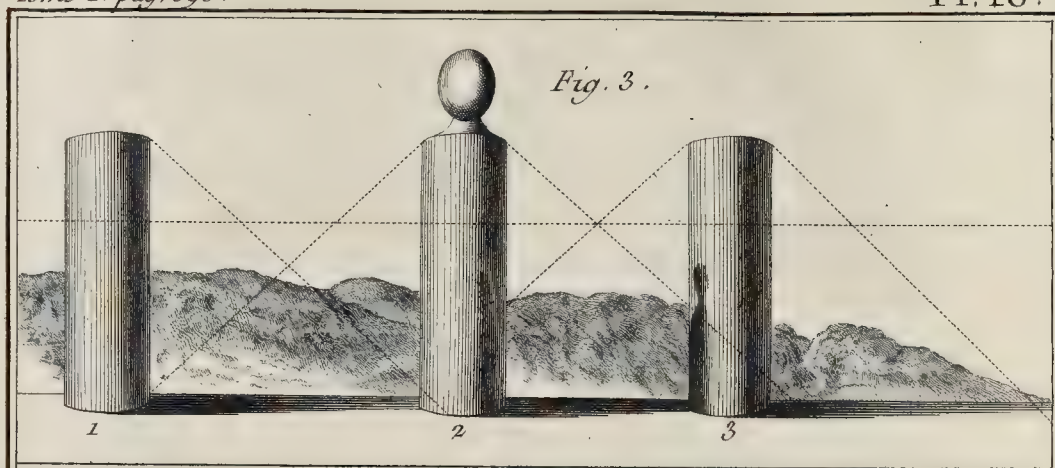

figure *A*, je dirai que les arbres & l'édifice ne sont pas nécessaires alors. Au reste, on s'apperçoit bien, sans doute, que je ne propose cet exemple que pour faire mieux comprendre mes idées aux jeunes artistes.

Le troisième exemple, figure 3, planche XVI, sert à confirmer les deux précédens, en nous prouvant clairement pourquoi les ombres corporelles des objets sont plus ou moins affoiblies, non-seulement par la lumière réfléchie d'autres corps, mais encore par l'air du côté gauche; de même que les ombres portées sont plus sombres, à raison qu'elles sont privées davantage des reflets de lumière ou de l'effet de l'air ambiant, ainsi qu'on peut s'en convaincre par les colonnes de cet exemple, dont les ombres portées du n°. 1 & du n°. 3 sont visiblement d'une teinte plus foible que celle du n°. 2; savoir, dans n°. 1, par l'air ambiant & par les reflets de lumière de la colonne 2; & dans n°. 3, par le pouvoir de l'air ambiant seul. L'ombre corporelle d'environ la moitié d'en-bas de la colonne 2, est plus sombre que celle de la partie d'en-haut; & son ombre portée est d'une teinte plus forte que celle des colonnes 1 & 3; à cause qu'elle est plus proche de la colonne 3 que la colonne 1 ne l'est d'elle; ce qui fait que son ombre portée tombe sur la moitié de la hauteur de la colonne 3, & la prive par conséquent de la puissance de réfléchir vers la colonne 2, la lumière de toute la hauteur de cette ombre portée, qui par-là conserve aussi toute sa force. Ces effets ont aussi bien lieu par la lumière directe du soleil que par un jour ordinaire.

Nous ajouterons encore ici un quatrième exemple, figure

D d d ij

4, planche XVI, qui ne servira pas moins que le précédent à développer mon idée. Il contribuera aussi à faire connoître la force de la lumière & des derniers rehauts des objets ; & pourquoi ils produisent un effet tout-à-fait différent dans deux objets parfaitement semblables, suivant que l'horizon est élevé ou bas. *A* & *B* sont les exemples que nous proposons, tandis que *C* & *D* ne servent qu'à prouver que la chose ne peut pas être d'une autre manière. Il est indifférent si c'est le soleil ou le jour ordinaire qui éclaire les objets, & si la lumière les frappe directement par-devant, ou si elle y tombe de côté. On voit que l'horizon est entre les deux têtes, & que le point de vue est au milieu, ou un peu plus à la droite. Le jour vient de même du côté droit.

Portons maintenant les yeux sur l'exemple même, & nous verrons que les deux têtes *A* & *B*, quoique éclairés par le même jour, offrent néanmoins des différences plus ou moins considérables dans leurs plus grands rehauts ; c'est-à-dire, que les plus forts coups de lumière de la tête *A* se trouvent indiqués sur le front & sur toutes les autres parties saillantes, tels que le nez, le menton, la lèvre inférieure, &c. ; tandis que dans la tête *B* c'est sur l'os coronal, dans les angles des yeux, le long du nez & sur les joues, ainsi que sur le bout du nez & du menton, &c., que sont les plus grands clairs ; différences qui ne doivent être attribuées qu'à l'horizon, placé plus haut ou plus bas. Les plus grands rehauts, ou les plus forts coups de lumière de tous les objets, de quelque nature qu'ils puissent être, pourvu que leur superficie soit lisse & unie, se trouvent vers l'extrémité d'en-haut,

lorsque ces objets sont placés au-dessous d'un horizon élevé; & ces rehauts descendent, au contraire, d'autant plus vers l'extrémité d'en-bas de ces objets, à raison de ce qu'ils sont plus élevés au-dessus de l'horizon, ainsi que je l'ai déjà dit, & comme cela se trouve démontré ici. Fixez maintenant les yeux sur les espèces de vases *C* & *D*, qui, comme les têtes *A* & *B*, sont tous deux de la même matière, & qui se trouvent éclairés par le même jour; *C* a une forte lumière ou un grand rehaut sur la partie renflée d'en-haut; lumière qui descend d'autant plus bas que le vase est placé davantage au-dessus de l'horizon.

Cet exemple est d'une grande conséquence, & peut servir à exécuter bien des choses sur lesquelles on se trouveroit sans cela fort embarrassé, malgré toute la peine qu'on pourroit se donner pour les bien comprendre. Je parle ici des artistes qui se fient trop sur la vivacité de leur esprit & qui négligent d'examiner mûrement les choses; car il faut convenir que sans la connoissance de la perspective, il n'est pas possible de se servir à propos de la nature. Il est vrai qu'on peut parvenir, avec du tems & du travail à imiter, d'une manière parfaite un grand nombre d'objets, comme entr'autres les ustensiles de toutes les espèces de métaux; mais on peut, malgré cela, se tromper singulièrement dans l'emploi de ces objets dans une composition, quand on ne connoît pas parfaitement la variété des accidens de lumière, variété dont il est, pour ainsi dire, impossible de se former une idée, sans la connoissance de la perspective qui en rend l'étude facile.

C H A P I T R E I I I .

De la réflexion des objets dans l'eau.

LA réflexion de l'image des objets dans l'eau , n'est sans doute pas une des parties les moins intéressantes de l'art , & la grace qui en résulte , quand elle est rendue d'une manière naturelle , mérite bien que nous nous en occupions un moment , en prévenant le jeune artiste qu'il est impossible de s'en instruire parfaitement , à moins qu'on ne possède la perspective.

Le célèbre Poussin n'a pas non plus négligé cette partie , qui lui a souvent été utile pour donner un grand éclat à ses tableaux. Je parle ici de Nicolas Poussin , qui n'a pas été moins admirable dans ses paysages que dans ses figures , & qui n'a jamais trouvé dans l'art des difficultés qu'il n'a pas su vaincre. Mais retournons à notre objet.

Après avoir cherché longtems s'il n'y auroit pas d'autre méthode que celle des traits & des lignes qu'on emploie ordinairement , j'en ai enfin trouvé une qui me paroît meilleure & que voici.

Prenez une petite planche oblonge de la grandeur que vous jugerez convenable , sur laquelle vous placerez de petites figures de cire , aussi près du bord que vous le jugerez à propos , ou suivant la distance des plans & des bords de l'eau que vous devez employer dans

vosre tableau. Mettez ensuite vos petits modèles de cire ou d'autre matière molle dans l'attitude des figures de vosre esquisse, & à la hauteur nécessaire, par le moyen de petits morceaux de bois ou de la terre glaise. Après quoi placez devant ces figures, à la hauteur que l'indiquera le plan de vosre tableau, un baquet de plomb ou de tôle, dont le fond soit teint de la couleur qui vous convient, soit de noir, de terre d'ombre, &c., que vous remplirez d'eau. Cela fini, disposez vosre point de vue, & lorsque vous aurez trouvé la distance convenable, dessinez vos figures, ainsi que leurs réflexions dans l'eau, en indiquant de même légèrement les ombres. Parvenu à ce point, vous pourrez vous servir de vosre mannequin pour dessiner avec soin vos figures, en plaçant chaque fois vosre mannequin à l'endroit où se trouvoient vos petits modèles, afin que vous puissiez en voir la réflexion en même tems que vosre esquisse; & exécutez ainsi le tout jusqu'à la moindre partie.

Il est sur-tout nécessaire de remarquer avec soin la longueur & la largeur des réflexions, qui se présentent toujours plus en raccourci que les objets, à cause qu'elles sont plus bas sous l'horizon. Lorsqu'on place le modèle ou le mannequin autant au-dessus de l'horizon que la réflexion en paroît au-dessous de l'horizon, & qu'on le copie ainsi bien exactement, pour s'en servir ensuite dans le tableau, on tient ce dessin renversé. Peut-être dira-t-on ici que la réflexion doit se présenter dans un autre sens que l'objet, vérité que je ne prétends pas nier; mais on pourra décalquer ce dessin sur un autre papier; procédé qui servira à en faire connoître le bon effet, comme

il est facile de s'en convaincre par l'expérience; & l'on verra qu'en suivant avec attention la méthode que je viens d'indiquer, rien ne manquera à cette partie du tableau.

Il nous reste à remarquer qu'on doit être attentif à mettre toujours la réflexion sur une ligne perpendiculaire avec l'objet, comme si l'une n'étoit qu'une prolongation non - interrompue de l'autre, ainsi qu'on le verra par les exemples que nous en donnerons plus bas.

Cette méthode est non-seulement propre à représenter la réflexion des figures d'hommes & d'animaux, mais de tous les autres objets, de quelque nature qu'ils puissent être, & dans quelque endroit du tableau qu'ils soient placés.

On pourroit aussi, au lieu d'un baquet rempli d'eau, se servir d'une glace; mais la vérité n'en est pas si grande que celle de l'eau même, qu'on peut faire paroître aussi profonde & aussi claire ou aussi obscure qu'on le veut, en jetant au fond du baquet un peu de boue, d'herbe ou de sable.

Quant au coloris, l'expérience nous apprend que plus l'eau est éclairée par l'air, plus les objets qu'on y voit deviennent vagues & indécis; & lorsque le soleil darde directement ses rayons dans l'eau, les objets y paroissent d'une manière moins distincte encore, tant par rapport à nous, que pour ceux qui s'y regardent eux-mêmes; car la réflexion ne s'y présente alors que comme des traits perpendiculaires sans aucune forme décidée, ainsi qu'on peut le voir par la lune, par une chandelle ou par tel autre corps lumineux, qui ne réfléchit que sur la surface de l'eau,

l'eau, tant à la lumière du soleil que de nuit; ce qu'il faut attribuer à ce qu'on ne peut pas appercevoir alors la limpidité de l'eau.

La réflexion des objets dans de l'eau, soit limpide ou obscure, n'est jamais aussi claire ni aussi brillante que l'objet même qui est hors de l'eau, mais elle se trouve toujours d'une teinte entière ou d'une demi-teinte plus obscure.

Pour représenter ces réflexions de la manière qu'elles se présentent dans une eau courante, il faut commencer d'abord par les peindre avec leurs jours & leurs ombres, sur un fond qu'on aura fait revenir, en y passant légèrement un peu d'huile tenace; après quoi l'on prendra un blaireau ou un putois qu'on passera plusieurs fois, d'une manière aussi serrée qu'il est possible, de droite à gauche & de gauche à droite, en suivant le fil & les ondulations de l'eau, & en ayant soin de ne pas trop effacer les formes des objets.

Je crois avoir suffisamment expliqué mes idées sur les réflexions, relativement à l'art, & pour autant que cela concerne les objets qui se trouvent placés hors de l'eau; il est donc nécessaire que je dise aussi quelque chose de ceux qui sont placés dans l'eau même; partie qui me paroît curieuse par les accidens singuliers qu'elle offre, & sur lesquels on ne porte, en général, pas plus d'attention que si les objets étoient placés sur la terre même, & qu'il n'y eût aucune eau dans les environs.

Il faut d'abord remarquer que l'eau ressemble à l'air, & que les objets placés entre ces deux élémens, vus de haut en bas, se présentent de même que si on les voyoit

de bas en haut, contre le ciel; car il n'y a pas d'autre différence par rapport à cela entre ces deux corps, sinon que la clarté de l'eau est un peu plus foible que celle de l'air. On peut s'en convaincre par l'effet que produit une glace, où les objets, quoique représentés d'une manière exacte & distincte, n'ont jamais la même vigueur qu'ils ont dans la nature.

Cela posé, il est facile à comprendre que les objets placés dans l'eau sont aussi bien éclairés dans les parties qui se trouvent dans l'eau que dans celles qui sont hors de l'eau. Je ne parle point ici de la réflexion des objets, mais des objets mêmes & de leurs ombres, ainsi qu'on peut le voir dans l'exemple ci-joint, fig. 2, planche XVII. La partie d'en bas du corps de la figure *A*, qui étend son bras droit au-dessus de l'eau est fortement réfléchi, avec un ton violâtre, ton que l'air supérieur donne aussi à son côté ombré; & son bras gauche, qui passe devant sa poitrine, reçoit un double reflet de son corps & de l'eau, ce qui y donne un ton plus chaud que ne l'est celui de l'autre bras. La figure *B*, qui regarde son image dans l'eau, à l'ombre d'un arbre, sert à nous prouver que le reflet de l'eau est pareil à celui de l'air, quoiqu'un peu plus foible, ainsi que je l'ai déjà remarqué. La tête sculptée sur la pierre *C*, nous fait voir la même chose, mais d'une manière plus sensible, étant de même éclairée par en bas.

Observons encore, que plus les objets sont éloignés de la surface de l'eau, plus ils en reçoivent de reflet, c'est-à-dire, plus ils en sont éclairés; ainsi qu'on peut s'en convaincre par la figure *D*, dont la poitrine, qui se

Fig. 1.ere

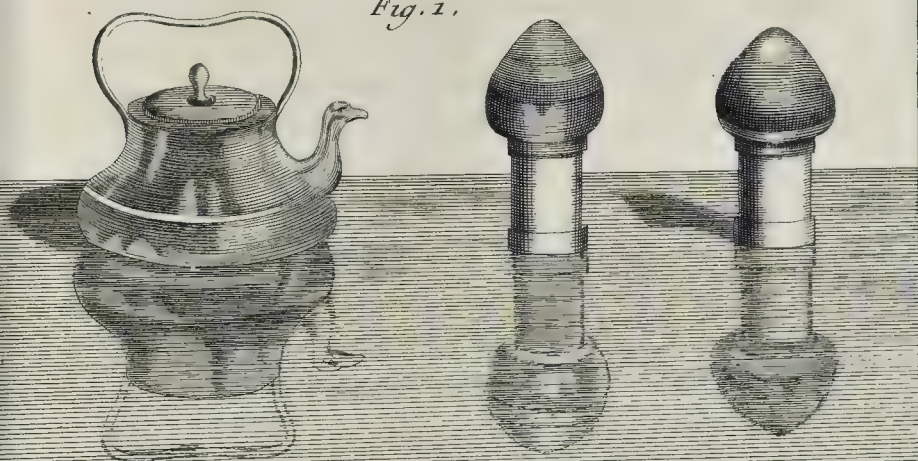

Fig. 2.

Benard direxit

trouve près de la surface de l'eau, n'en reçoit aucun reflet, à cause que la lumière de l'air ne peut pas y tomber, puisque la figure en couvre entièrement la surface en cet endroit, & y forme une ombre jusqu'au fond de l'eau. Voilà ce que cette partie m'a paru offrir de plus essentiel à observer, & d'après quoi il sera facile de faire toutes les autres observations nécessaires pour rendre la nature avec vérité. Nous remarquerons seulement combien les objets placés dans l'eau diffèrent de ceux qui sont sur la terre; en ajoutant, que plus ces derniers objets sont élevés de terre, moins les ombres en reçoivent de reflet; à cause que les parties claires de la superficie des différens terrains conservent leurs propres couleurs locales.

Outre les raccourcis & les reflets qu'on doit observer dans la réflexion des objets dans l'eau, j'ai eu de même, depuis long-tems, quelque doute sur les accidens qui doivent s'y présenter, & j'ai vu que, suivant les loix de l'optique ou de la perspective-pratique, il restoit encore quelques autres observations à faire sur ce sujet. Je me représentois bien que, comme il y a de l'air & de la lumière au-dessus & au-dessous de ces objets, ces deux clartés doivent produire des points d'optique d'un aspect singulier; mais sans que je pusse me rendre raison de la manière que cela se faisoit, ce qui m'étonnait beaucoup. A la fin cependant je suis parvenu à procéder à cet égard sur des principes certains, ainsi que je pense l'avoir prouvé par l'exemple que je viens de donner ici. Il n'est question que des rehauts ou des extrémités des clairs, comme le font voir distinctement les figures ci-jointes,

planche XVII, & qu'on peut modérer à son gré, selon que le cas l'exige; tant dans les objets mêmes que dans leurs réflexions dans l'eau.

Nous prendrons donc pour exemple les objets ci-joints, placés sur la surface de l'eau, figure 1, planche XVII, qui sont au-dessous de l'horizon de toute leur hauteur géométrique, & qui se trouvent éclairés du côté droit. Ils sont placés de chaque côté du point de vue, & nous offrent les jours & les ombres qu'ils doivent avoir, suivant les loix de la perspective, avec leurs rehauts ou coups de lumière sur le relief. C'est de cette manière qu'on peut chercher, ainsi que je l'ai déjà dit, les mêmes effets sur toutes sortes d'objets, & l'on trouvera toujours combien les réflexions dans l'eau diffèrent (sans parler des raccourcis) des objets qui les produisent. Cette observation, qui doit d'abord paroître singulière, peut néanmoins devenir bientôt familière à l'artiste, pour peu qu'il veuille y porter de l'attention.

C H A P I T R E I V.

Des ombres portées suivant les différens jours.

IL ne fera pas inutile de dire quelque chose ici des ombres portées des objets sur les plans qu'ils occupent, & de leur projection, suivant les différens jours dont ils sont éclairés, en commençant par celui qui tombe de côté, pour passer par degrés à celui qui frappe les objets directement par-devant.

Comme ce n'est que par le moyen de la perspective qu'on apprend à connoître les véritables dimensions des corps, il paroît, pour ainsi dire, impossible de parvenir, sans son secours, à représenter exactement un objet quelconque, malgré tout le tems qu'on pourroit mettre à apprendre la peinture; bien loin de pouvoir faire des compositions de plusieurs figures.

Il est donc nécessaire de commencer par instruire les jeunes artistes de la perspective, avant de leur permettre de composer; quand ce ne seroit que pour les garantir d'abord des erreurs où pourroient les entraîner ceux qui prétendent que la perspective est une science inutile au peintre.

On fait de quel avantage on jouit, par rapport aux ombres portées, en employant dans une composition une lumière qui tombe de côté, à cause que la projection de ces ombres est alors toujours, depuis le premier plan jusqu'au dernier, parallèle à l'horizon, sans le moindre raccourcissement; ce qui est facile à trouver sans connoître la perspective, ainsi qu'on peut le voir par l'exemple qu'offre la figure 1, planche XVIII, puisqu'on peut mesurer, par le moyen du compas & même de l'œil seul, la longueur que ces ombres doivent avoir.

Mais on s'apperçoit aisément que cela est bien plus difficile quand la lumière tombe plus par-devant, & que ces ombres deviennent un peu plus courtes, en projetant de biais ou obliquement; car on ne peut plus alors en déterminer la longueur par le compas, & moins encore par conjecture, puisque ces ombres varient tellement dans leur projection, que l'une ne ressemble point à l'autre.

Si les objets changent de place, les ombres portées changent de même de direction : la projection de l'une est presque droite ; l'autre monte plus obliquement, & devient plus courte ; une troisième éprouve une plus grande altération encore, à raison de ce qu'elle fuit davantage du côté dont vient le jour, ainsi qu'on le voit dans l'exemple de la fig. 3, planche XVIII ; qui nous indique aussi le moyen de trouver, d'une manière courte & facile, ces ombres portées, de quel côté que la lumière puisse tomber sur les objets. Mais avant d'entrer dans des réflexions sur ce sujet, je remarquerai que lorsque la lumière frappe directement par-devant, comme dans l'exemple qu'offre la fig. 2, de la même planche XVIII, où l'ombre portée projete perpendiculairement vers l'horizon, il n'est nécessaire, pour en déterminer la longueur, que de connoître le point de vue du tableau ; de manière qu'on peut trouver leur raccourcissement par le secours d'une échelle, sans laquelle même il n'est pas possible d'y parvenir. Mais cette opération est si facile qu'elle demande moins de tems à être mise en exécution qu'il n'en faut pour la décrire. Voici le moyen dont je me suis servi pour cela.

Je commençois par faire l'esquisse, fig. 3, planche XVIII, de ma composition, dont je plaçois l'horizon & le point de vue où je le jugeois nécessaire. Je dessinois ensuite la première figure *A*, que j'ombrois entièrement, & dont je disposois l'ombre portée par conjecture, suivant que je supposois que la lumière devoit tomber plus ou moins directement par-devant. Après cela je traçois, à la droite, mon échelle *B*, sur laquelle sont indiqués les pieds destinés à marquer les degrés de fuite de la projection des

Fig. 2.

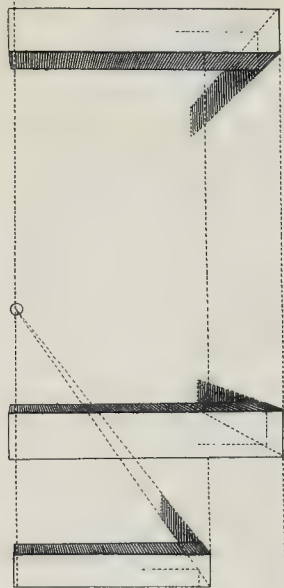

Fig. 1.

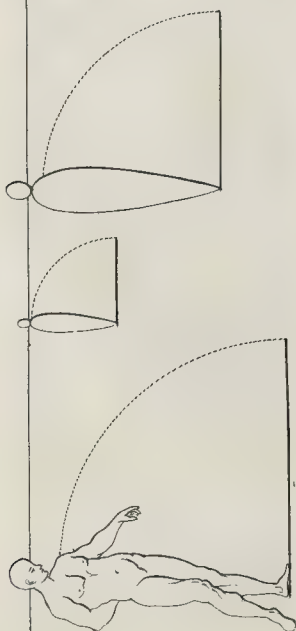
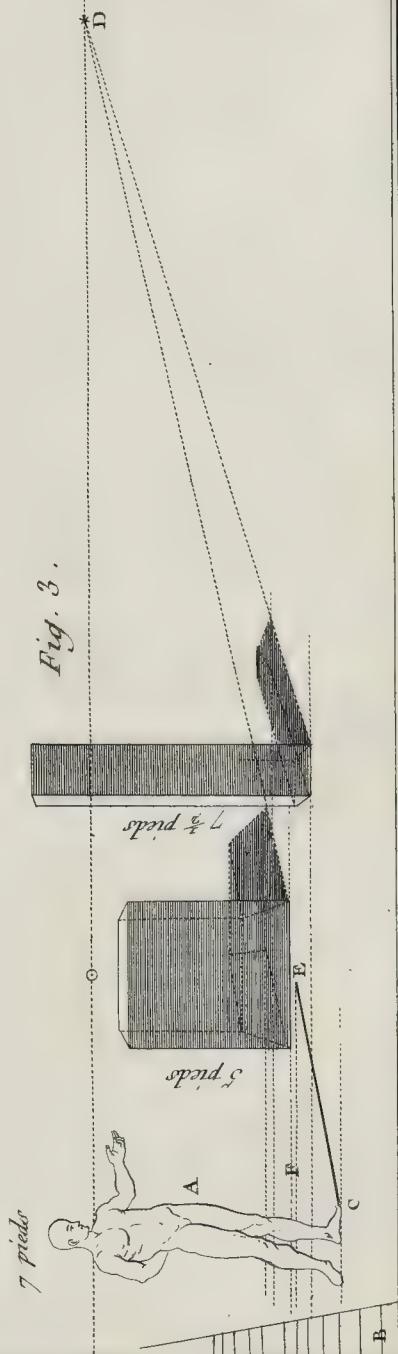

Fig. 3.

Benard direct.

ombres. Ensuite je tirois la ligne parallèle *C* du pied de la figure *A*, jusqu'à l'échelle, qui indique sa place. Pour marquer maintenant la direction que doit suivre son ombre portée, je traçois une ligne droite depuis le pied de la figure *A*, en suivant son ombre portée jusqu'à l'horizon, où je mets une petite étoile *D*; point dont je tirois toutes mes autres ombres portées, depuis la ligne de terre jusqu'au fond du tableau; & depuis la droite jusqu'à la gauche, soit de figures ou d'autres objets quelconques. Comme il me restoit alors à trouver la longueur des ombres portées, je traçois depuis l'extrémité *E* de l'ombre de ma première figure *A*, une nouvelle ligne parallèle *F* jusqu'à l'échelle. Après quoi je comptois le nombre des degrés de la fuite des ombres. En supposant que ma figure *A* avoit sept pieds de hauteur, je trouvois que son ombre portée en avoit six, & qu'elle fuyoit de trois pieds vers l'horizon, comme cela est indiqué par l'échelle; & il en étoit de même de tous les autres objets, dont je calculois la hauteur, pour régler sur cela son ombre portée, après quoi mon travail, sur cet objet, étoit fini.

Qu'on juge maintenant combien il doit être difficile de trouver les variétés considérables qu'il faut observer dans la projection des ombres, quand on ne suit pas la méthode que je viens d'indiquer, & qui présente encore un autre avantage pour ceux qui veulent exécuter leurs figures d'après nature; avantage qui consiste en ce que par la direction des ombres portées on fait sur le champ où il faut placer le mannequin pour la lumière qu'on veut introduire dans un tableau, ainsi que je l'ai déjà remarqué dans mes principes du dessin.

CHAPITRE V.

Des Reflets.

POUR rendre mes observations sur ce sujet plus utiles, j'ai cru qu'il étoit nécessaire de les appuyer par des exemples; d'autant plus que les reflets contribuent infiniment à la beauté des ouvrages de l'art, & servent par conséquent à faire connoître le grand maître.

Il est naturel aux chasseurs fatigués, ainsi qu'aux nymphes de Diane, de chercher un lieu ombragé pour se reposer, ainsi que nous le montre la figure 1. de la planche XIX. On voit ici ces nymphes assises sur le premier plan, à la droite du tableau, l'une à côté de l'autre, sur un banc de gazon, contre une espèce de parapet ou de muraille, couronné par des arbres dont le feuillage d'en haut est frappé par-ci par-là de quelques coups de lumière. La figure qui se tient de bout sur le premier plan, reçoit une forte lumière jusques au-dessus du genou, tandis que l'ombre de ses jambes va se réunir à celle du plan sur lequel elle se trouve, ce qui sert à indiquer le lieu qu'elle occupe; cependant la lumière de cette figure n'a pas assez de force pour aller, par ses reflets, éclairer le parapet contre lequel sont adossées les nymphes assises; tant à cause de l'interposition de ces nymphes; que par l'état de ce mur même, qui est raboteux & plein de lézardes & de trous; étant d'ailleurs couvert de branches d'arbres & d'herbes, qui en redoublent l'ombre, &

Benard del. et sculp.

qui empêchent que les réflexions de la lumière de la figure en question ne fassent quelque effet. Mais les figures assises vis-à-vis de l'objet éclairé en reçoivent, au contraire, avec force les reflets, les unes par-devant, les autres un peu plus de côté, suivant la place qu'elles occupent.

Il est fort important qu'on connoisse bien la véritable cause qui produit ces reflets; c'est-à-dire, leur distance, leur couleur locale & leur force. Je remarquerai, touchant la couleur, (car la distance des figures est déjà indiquée ici) que dans le cas que la figure éclairée ait une draperie d'un beau rouge vif, qui reçoive une forte lumière du soleil, & que les quatre nymphes assises soient vêtues l'une en pourpre, l'autre en jaune, la troisième en bleu, & la quatrième en blanc, ces couleurs seront absolument dégradées par les reflets de la draperie rouge, & perdront leur force pour prendre la teinte des autres, & s'y mêler en quelque sorte. Le pourpre, par exemple, deviendra rouge, le bleu violet, le jaune roussâtre ou feuille-morte, & le blanc couleur de chair ou de fleur de pommier; mais cette dégradation des couleurs sera plus ou moins sensible, suivant qu'elles seront reflétées avec plus ou moins de force, & d'une distance plus ou moins grande. D'ailleurs le nud prend une teinte plus chaude, non pas également par-tout, mais dans les endroits qui se trouvent frappés par les reflets; car l'air ambiant qui environne les objets se fait plus ou moins appercevoir, soit dans les ombres, ou entre les ombres & les parties qui reçoivent les reflets.

Le second exemple nous fait voir de quelle manière

les couleurs sont rompues dans les ombres, tant dans leurs tons mêmes que dans leur force, suivant la disposition du lieu.

La muraille qu'on voit ici, figure 2 planche XIX, est d'un ton roussâtre & chaud. Les figures qui se tiennent debout & dont la draperie est blanche ou d'une couleur fort claire, sont, de même que cette muraille & le plan qu'ils occupent, éclairés par la lumière du soleil, ou par un jour ordinaire.

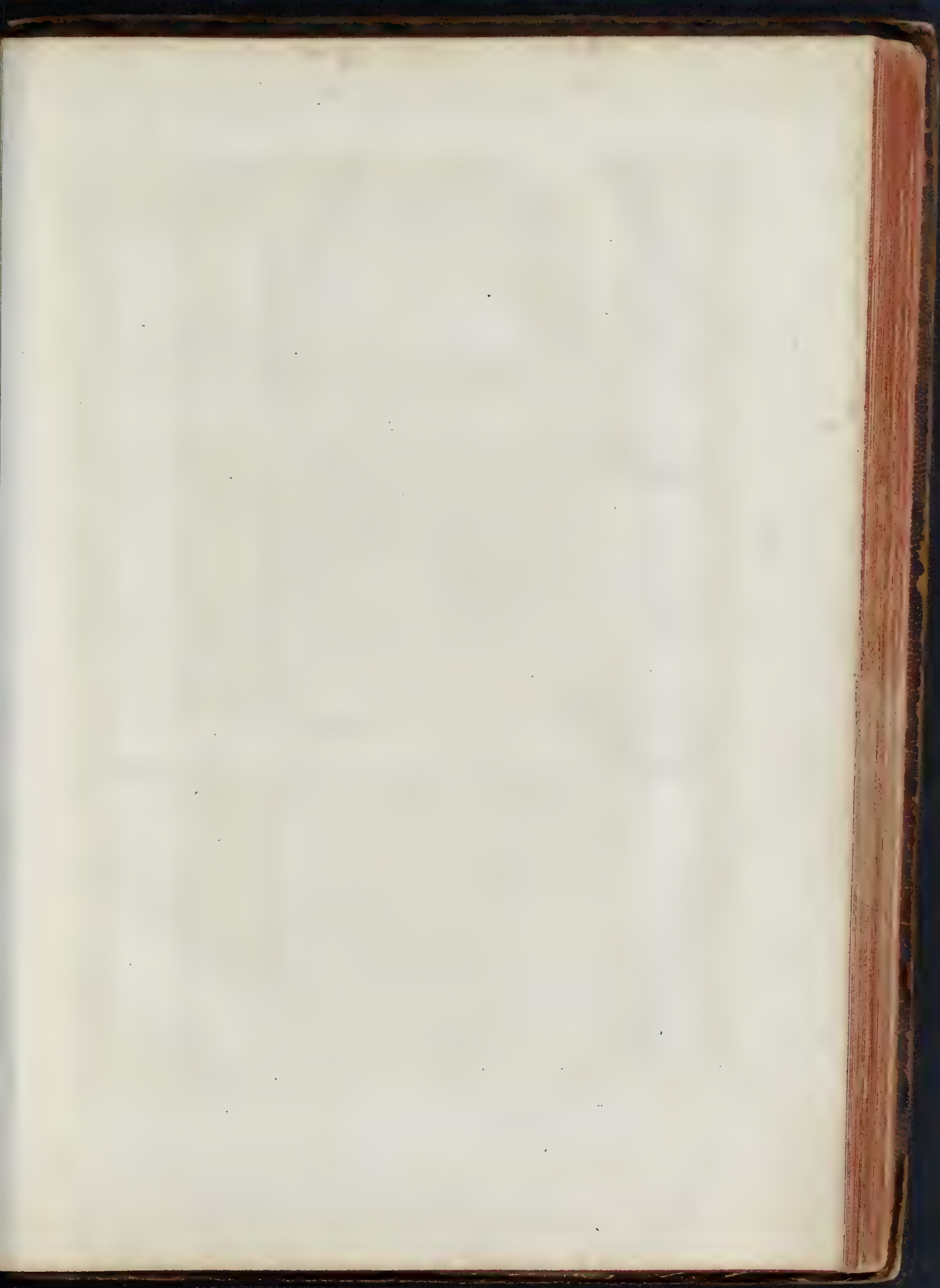
Ces figures nous font voir que, malgré que la lumière qui les éclaire soit pure, leurs draperies sont néanmoins totalement dégradées, à cause qu'elles sont privées de l'air & entourées d'un champ fort brillant, dont les reflets seuls les éclairent, & communiquent leur teinte aux ombres de ces figures. La figure volante d'en-bas, nous montre le contraire; c'est-à-dire, que plus les objets sont proches de la lumière ouverte ou de l'air, plus leurs couleurs locales conservent leur pureté & leur force; ainsi que cela est mieux prouvé encore par la figure volante d'en-haut, qui se trouve à moitié en plein air, & dont le coloris n'éprouve aucune dégradation, si ce n'est qu'il prend une foible teinte violâtre dans les parties fuyantes du corps; tandis que la partie d'en-bas de son corps & la figure volante au-dessous d'elle, qui se trouvent encore dans l'obscurité, & qui par conséquent sont privées de la teinte bleuâtre de l'air, ont un tout autre ton; savoir, beaucoup plus chaud que la partie supérieure du corps de la première figure volante. Il en est de même des figures qui se tiennent debout au-dessous de celles qui volent.

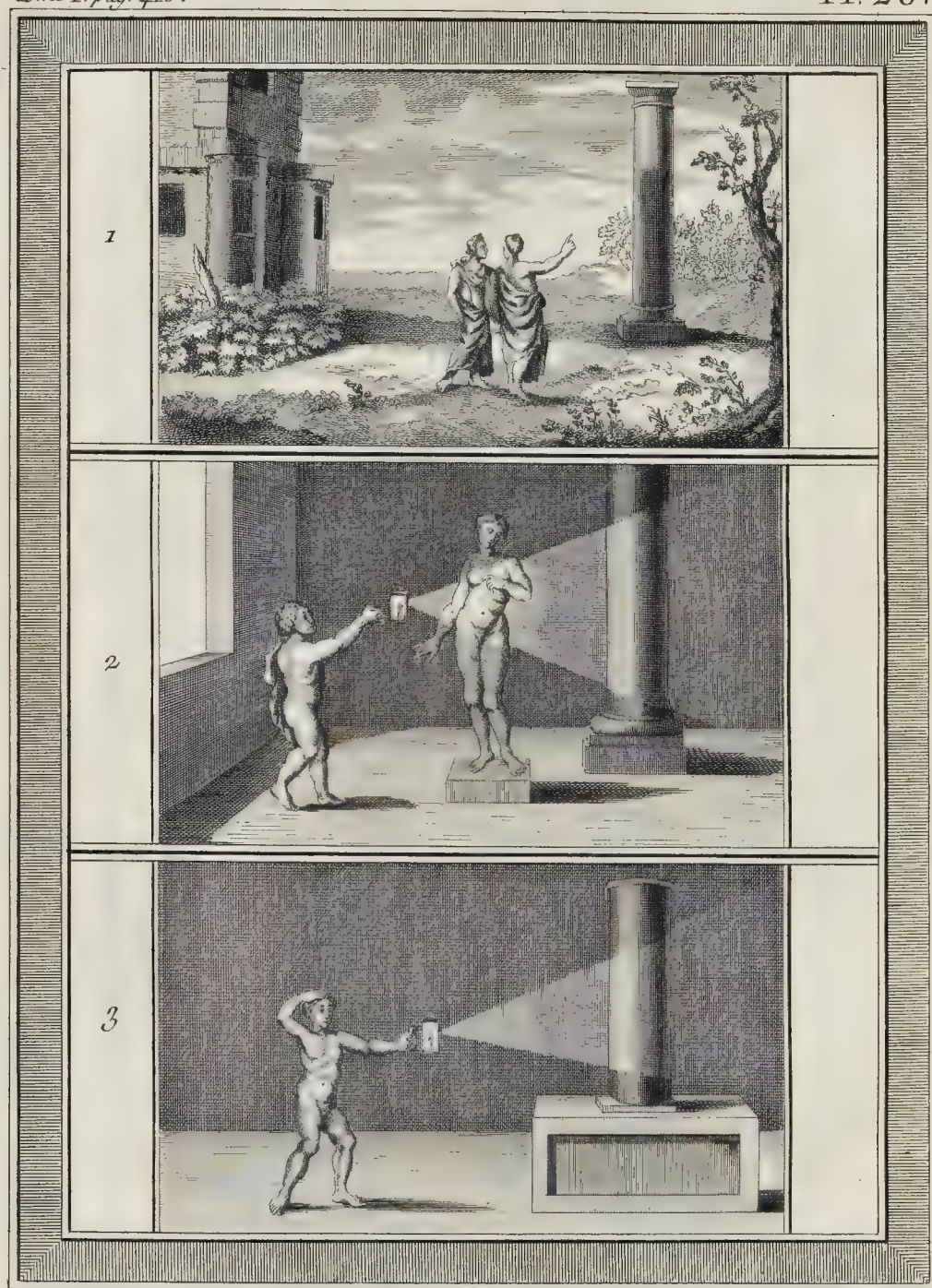
Il n'y a eu jusqu'à présent que peu de peintres, principalement parmi les Italiens, qui aient bien connu la partie des reflets. Parmi les artistes François on en trouve quelques-uns qui s'en sont occupés. Je dois avouer néanmoins que ceux des Italiens qui l'ont étudiée s'y sont distingués, tandis que les François n'y ont jamais été que médiocres; quoique Vouet se soit rendu célèbre par cette partie, dans laquelle il a plus excellé qu'aucun autre peintre François ou Italien; ce qui me porte à croire qu'il n'y a pas long-tems qu'on s'occupe des reflets, d'autant plus qu'on trouve un grand nombre d'anciens tableaux où ils ne sont point du tout observés. Mais ce qui est bien plus singulier encore, c'est que quelques artistes, tels que Lastman, Rottenhamer, &c, n'ont pas sçu même de quel côté les objets qui sont dans l'ombre, doivent être éclairés ou sombres; de sorte qu'ils les ont ombrés de la même manière que ceux qui sont éclairés; à-peu-près comme s'ils étoient d'autant plus fortement glacés. Par exemple, dans un tableau dont le jour vient de la droite, on verra une figure placée dans l'ombre d'une pierre ou d'un autre objet. Cependant, au lieu de mettre l'ombre portée de cette pierre sur le côté droit de la figure; c'est-à-dire, du côté de cette pierre, ils la faisoient tomber sur le côté gauche, comme sur tous les autres objets; preuve certaine qu'ils ne connoissoient pas la partie des reflets. Raphaël même n'en étoit pas mieux instruit, car de son tems on ne savoit pas encore ce que c'est que de placer des clairs contre des clairs, & des ombres contre des ombres; & c'est en opérant de cette manière que les reflets sont les plus utiles. Mais on cherchoit alors le plus grand effet en

plaçant des jours contre des ombres , & des ombres contre des jours ; de sorte que les reflets n'étoient du tout pas utiles. On évitoit aussi les grandes masses d'ombres & les lumières larges. Aujourd'hui on opère tout autrement ; car on cherche les grandes masses de clairs & d'ombres ; & en effet rien ne contribue tant à la beauté & à la tranquillité d'un tableau. Mais il en est des reflets comme de toute autre chose : l'excès en est nuisible & déplaît ; cependant il y a des peintres qui les emploient à tout hasard , sans savoir si la nature de la chose les exige ou non , & qui rendent avec force , par du vermillon , de l'outremer , de l'orpin jaune , &c. , des reflets qui sont , pour ainsi dire , invisibles. Cette manière a sur-tout été adoptée par Jordans , Rubens & un grand nombre d'autres peintres Flamands.

Il faut donc avoir soin de ne point employer les reflets , sans en marquer en même-tems la cause , & sans qu'on puisse distinguer clairement à quelle distance ils se trouvent l'un de l'autre ; afin qu'on puisse connoître quel degré de force ils communiquent ou reçoivent , afin qu'il ne faille pas demander d'où ils partent , & pourquoi ils sont rouges , jaunes ou bleus , & si foibles ou si vigoureux ?

Benard delinxit

CHAPITRE VI.

Que la lumière du soleil n'a pas plus de force, par rapport aux ombres, que la lumière ordinaire du jour.

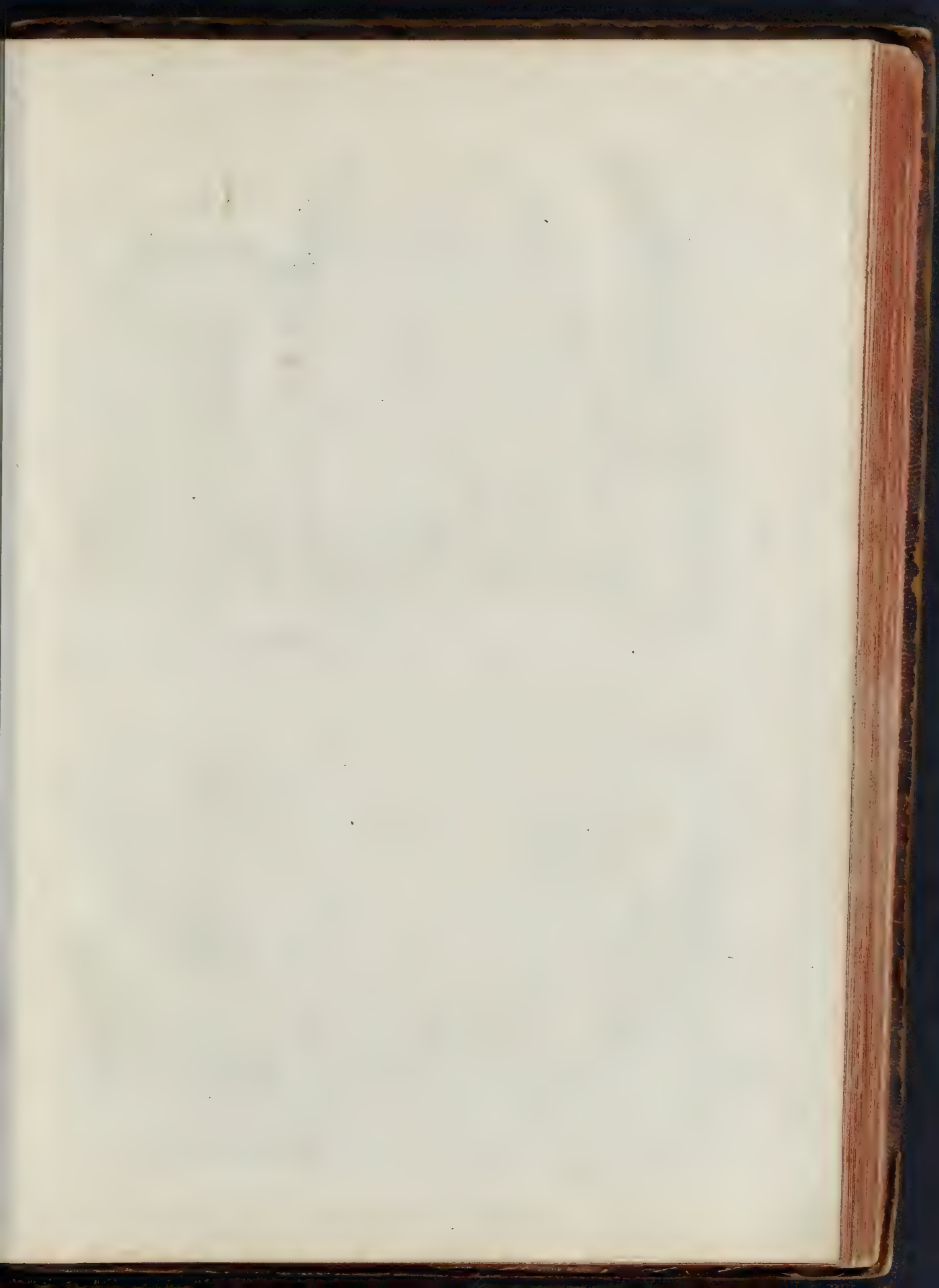
IL est connu par l'expérience que les objets éclairés par les rayons directs du soleil, ne sont pas plus fortement, ni plus profondément ombrés que ceux qui sont exposés à un jour ordinaire, quoiqu'il paroisse que cela doive être autrement; ce qu'il faut attribuer à ce que l'air ambiant est plus ou moins éclairé, suivant que le soleil luit avec plus ou moins de force, & conserve par conséquent toujours la même teinte bleuâtre: ce que je vais démontrer par l'exemple suivant.

Si l'on admet que la colonne de la figure 1, planche XX, (qu'on peut supposer unie ou chargée de bas-reliefs, comme celles de Trajan & d'Antonin) soit placée au milieu d'une plaine, à une certaine distance d'une tour ou de tel autre édifice d'une hauteur assez considérable pour que son ombre portée couvre la moitié inférieure de cette colonne, de sorte que le soleil n'en éclaire que la partie supérieure de ses rayons; on verra que l'ombre de cette colonne sera absolument de la même teinte, depuis le haut jusqu'en bas.

Il en est de même de la lumière d'une chandelle, dans une chambre foiblement éclairée, ou lorsque la nuit approche. Cette lumière, quoique plus vive & plus forte

Après avoir ainsi prouvé que la lumière du soleil ou d'une chandelle ne rend point les ombres plus fortes, mais qu'elles restent les mêmes que dans un jour ordinaire; nous finirons ces remarques par observer en quoi consiste la force du soleil; ce qui sera facile à comprendre si l'on a bien saisi ce que je viens de dire.

L'expérience nous enseigne que les objets frappés par le soleil font infiniment plus d'effet que ceux qui ne sont éclairés que par un jour ordinaire; ce qui ne provient pas de ce que les ombres sont profondes, mais seulement de ce qu'elles sont larges & tranchantes; effet que la lumière ordinaire ne produit point dans un lieu fermé, ni même en plein air. Il y en a qui supposent que la force des ombres est plus grande dans le soleil que dans le jour ordinaire, & que cela sert à faire mieux sortir les objets, suivant qu'ils sont petits ou grands, & plus proches ou plus éloignés. Mais je soutiens cependant que la lumière ordinaire produit aussi bien cet effet, proportion gardée, que celle du soleil même. Quelle différence y a-t-il donc entre l'une & l'autre? Aucune, si ce n'est que la lumière du soleil produit des ombres plus larges & plus tranchantes; tandis que celles de la lumière ordinaire sont plus rondes & plus fondues; c'est-à-dire, que le soleil donne des ombres décidées & longues, & le jour ordinaire des ombres courtes & douteuses. Voilà donc les seuls effets par lesquels on peut distinguer ces deux espèces de lumières. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que l'une produise un effet plus piquant que l'autre; effet dont on pourra se former une idée beaucoup plus claire & plus distincte, en comparant les deux exemples
de

Benard del. et sculp.

de la planche XXI, que par tout ce que je pourrois dire sur ce sujet; quoiqu'ils offrent tous deux les mêmes ombres. Le premier, n°. 1, éclairé par le soleil, nous fait voir des ombres longues, décidées & tranchantes; & le second, n°. 2, des ombres courtes, indécises & fondues.

Je me souviens d'avoir peint un sujet allégorique de Narcisse qui se regarde lui-même dans l'eau. J'y ai fait tomber la lumière un peu plus par-devant qu'on ne le fait ordinairement; ce que j'ai cru nécessaire pour faire connoître mon idée touchant la manière de rendre les ombres plus tranchantes ou plus fondues; ainsi que pour éviter une ombre portée que la tête d'un enfant auroit produite sur la joue de Narcisse (qui faisoit la principale partie du tableau; car la joue gauche se trouvoit déjà dans l'ombre) dans le cas que la lumière fût venue de côté; ce qui auroit été d'autant plus mal-adroit de ma part, que par-là j'aurois ôté à la physionomie de Narcisse cette beauté qui le rendit amoureux de lui-même. Au reste, il m'étoit indifférent que le jour vint de côté ou tombât plus ou moins par-devant, puisqu'en général cela est absolument égal, quand même la lumière frapperoit directement par-devant. Il est vrai que ce sont les larges ombres portées qui produisent le plus de beauté dans un site éclairé par le soleil; c'est-à-dire, lorsqu'elles ne sont pas trop rapprochées; car alors elles font un mauvais effet & donnent un ton triste au tableau. Mais rien ne contribue tant à rendre un ouvrage piquant que quelques petits accidens de lumière qui servent de réveillon, en rompant, par-ci par-là, les trop grandes masses d'ombres;

Pour rendre ce tableau de Narcisse plus allégorique, je plaçai à côté de lui un enfant coëffé du bonnet de la folie, occupé à orner les cheveux du jeune homme de fleurs, comme si c'eût été une fille. Et pour faire comprendre que Narcisse se plaisoit dans son erreur, je donnai à toute son attitude un air de surprise & d'admiration en voyant son ombre, que l'enfant lui faisoit remarquer dans l'eau.

Ce tableau étoit richement orné de toutes sortes d'objets, tant figures, que fabriques, arbres, animaux, fleurs & napes d'eau, afin de pouvoir rendre chaque chose éclairée par le soleil, de la manière la plus convenable. Le tout étoit bien exécuté; c'est-à-dire, que tout s'y trouvoit jusqu'à la moindre chose; de sorte que je ne veux pas dire par-là, que je n'en avois indiqué que les principales parties, pour omettre les petits détails ou pour les rendre d'une manière indécise, ainsi que le font plusieurs peintres. Non que j'aie fini tout avec la même force avec la même exactitude; car on fait que les petites parties deviennent vagues, & disparoissent à une certaine distance. Ainsi, par bien exécuté, j'entends que chaque chose est rendue d'une manière aussi finie & aussi déterminée que l'exige l'éloignement dans lequel se trouve l'objet.

J'ai dit plus haut que les objets éclairés par le soleil font plus d'effet & de mouvement que ceux qui se trouvent exposés à un jour ordinaire, ce qui, suivant quelques écrivains, ne vient que de ce que les ombres en sont tranchantes. Cela est vrai en quelque sorte; sur-tout relativement à la largeur des ombres, mais principalement à cause de la profondeur des ombres portées, que les objets

forment les uns sur les autres ; de manière qu'ils se trouvent quelquefois tellement interrompus & découpés, qu'ils paroissent doubles ; & six figures dans un jour ordinaire ne forment souvent pas autant de divisions que quatre autres qui sont éclairées par les rayons du soleil ; ce qui nous prouve clairement que les bords tranchans des ombres ne servent qu'à indiquer la proximité des objets ; ces ombres devenant plus douces, plus fondues & plus vagues, à raison de la distance plus ou moins grande de ces objets ; de sorte que, vu l'interposition de l'air ambiant, les ombres d'aucun objet quelconque ne peuvent paroître tranchantes qu'en raison de la proximité de cet objet. Peut-être cela semblera-t-il étonnant à quelques artistes, qui ne pourront pas d'abord s'en former une idée ; mais il leur sera facile de s'en convaincre, pour peu qu'ils se donnent la peine d'y réfléchir. Il s'en suit donc que plus les objets sont près de nous, plus les ombres en sont fortes & décidées, à cause qu'il n'y a qu'une petite masse d'air ambiant entre ces objets & notre œil ; masse qui augmente à raison de la distance des objets, & qui, par conséquent, rend les ombres plus foibles & plus indé-

cises.

Il ne sera pas inutile de citer ici un essai que j'ai fait, & qui servira à appuyer mon idée. J'ai dit plus haut que je m'étois occupé, dans ma jeunesse, à faire des peintures à gouache. J'en fis entr'autres une qui, par sa sècheresse & sa dûreté, me déplut tellement que je résolus de tout mettre en œuvre pour corriger ces défauts, quand même je devrois gâter entièrement mon ouvrage. Je fis mon premier essai avec du blanc d'œuf ; mais comme cela ne

me réussit point, je collai mon dessin sur un carton, & je formai tout autour un rebord de cire. Cela fait, je coulai dessus le dessin de la colle de poisson fort claire, que je laissai bien sécher. Ce procédé eut un si heureux succès qu'on put à peine croire que c'étoit le même dessin; & je fus moi-même étonné de ce qu'une simple couche de colle eût produit un pareil effet. Mais dans la suite, lorsque j'eus mieux étudié la nature, je n'y trouvai plus rien de surprenant, parce que je compris que l'air ambiant doit naturellement adoucir les bords tranchans des objets, & les rendre plus fondus & plus indécis à raison de la distance de ces objets, ou de la masse d'air qui se trouve entr'eux & notre œil.

Quant aux objets qu'on veut éclairer par la lumière du soleil, on ne peut les représenter d'une manière naturelle & dorés par les rayons solaires, en leur donnant seulement de profondes & fortes ombres & une teinte jaunâtre; puisqu'il n'y a point de différence entre cette lumière & les autres, relativement à leur degré de force, c'est-à-dire, dans des objets qui sont moins grands que nature. Mais on parviendra à imiter la vérité par des ombres larges & tranchantes, & par les formes des ombres portées, ainsi que par la couleur de la lumière & de ses reflets, quelque foibles qu'ils puissent être. Il n'est par conséquent pas au pouvoir de l'art de bien rendre les objets de grandeur naturelle en renforçant seulement leur ton. Peut-être me dira-t-on qu'il est donc plus facile d'obtenir cet effet dans les figurines, à quoi je répondrai que ces figurines ne fuiront pas alors, mais resteront attachées à la bordure du tableau, ainsi que je le prouverai ailleurs.

CHAPITRE VII.

Des ombres portées dans un tableau éclairé par le soleil.

IL est hors de doute que les ombres portées dans un site éclairé par le soleil, qui contribuent beaucoup à la beauté d'un tableau, ne doivent non-seulement avoir la longueur, la largeur, la force & la dûreté qui leur convient, mais qu'il faut aussi leur donner les formes des objets dont ils projetent, telle que celle d'une colonne, d'une obélisque, d'un stylobate carré, &c. L'ombre portée d'une statue posée debout, soit par terre ou sur son piédestal, doit être indiquée fort distinctement; de manière que si cette statue se trouve placée derrière quelque objet qui empêche qu'on ne la voie, il faut toujours qu'on puisse connoître par l'ombre dans quelle attitude cette statue est représentée: car c'est-là un des principaux moyens par lesquels on peut faire connoître qu'un tableau est éclairé par le soleil. Il y a des peintres qui s'imaginent que cela ne demande pas une grande exactitude, & qu'il suffit de tracer par terre une ligne d'une certaine largeur, sans prendre garde si cette ombre ressemble à une colonne ou à un homme.

Je ne puis m'empêcher de parler ici d'une grande erreur de cette espèce commise par un maître célèbre. Il avoit peint un S. François dans le désert, adorant un crucifix, placé devant lui, en écartant les bras en croix, ainsi qu'on représente ordinairement ce saint. Ce tableau

étoit , en général , fort beau ; mais mes yeux étant tombés sur le crucifix fait de petites branches d'arbres , je m'aperçus qu'il formoit sur la terre une ombre portée fort distincte de toute sa grandeur , quoique plus de la moitié s'en trouvât dans l'ombre du saint. Je fus plus étonné encore en voyant que le corps du saint qui , avec les bras étendus , formoit la même figure que le crucifix , quoique dix fois plus grande , ne jetoit pas la même espèce d'ombre que ce crucifix , & ne représentoit qu'un grand bloc sans bras.

Je viens de dire que quand même une statue ou quelqu'autre objet se trouve caché derrière un autre , il ne faut pas moins pouvoir distinguer par son ombre portée quelle forme a cet objet , ou dans quelle attitude cette statue est représentée ; ce que je vais confirmer par quelques exemples. Supposons qu'une personne placée dans un palais ou tel autre édifice , derrière une colonne , soit éclairée par le soleil , on reconnoîtra distinctement son attitude par l'ombre portée sur le pavé. Si dans un paysage on veut donner l'idée d'une pyramide , d'une tour , ou de tel autre objet qui ne s'y trouve point , on peut le faire par l'ombre portée , qu'on fera projeter dans le tableau du côté dont vient la lumière.

Les peintres qui savent employer avec discernement la lumière du soleil , jouissent encore d'un second avantage que les autres n'ont point ; car ils ne sont pas obligés d'introduire dans leurs ouvrages des arbres , des collines ou des fabriques , pour former çà & là une grande masse d'ombre sur le terrain pour détacher les objets du premier plan & pour faire fuir ceux du

lointain. Ils n'ont qu'à placer leurs ombres où ils le jugent à propos, ce qu'ils peuvent toujours appuyer par quelque raison plausible; car on voit souvent que par un beau soleil, quelque petit nuage qui circule dans l'air, jete de l'ombre sur un grand espace de terrain; tandis qu'une autre partie du site se trouve éclairée; & cela de même plusieurs fois alternativement de suite; de sorte qu'un habile peintre peut se servir de plusieurs accidens de lumière pour embellir ses sites.

J'ai observé, avec la plus grande attention, la couleur de la lumière du soleil, ainsi que celle des ombres, & j'ai vu qu'à deux & trois heures après midi, lorsque le soleil est à son plus haut degré (principalement au mois de Septembre) le ciel est d'un bleu clair, avec de petits nuages circulans. Quant aux objets éclairés fortement par le soleil, on diroit que les rehauts en sont faits avec de l'orpin rouge & du bleu, & les ombres en paroissent d'un gris rougeâtre, formé d'un mélange de noir, de blanc & d'un peu de rouge brun; & ne se fondent pas dans une teinte bleuâtre, comme dans le jour ordinaire, ainsi que quelques peintres le pensent, mais prennent insensiblement un ton plus violâtre, qui devient plus foible vers l'horizon, où l'on n'apperoit plus de bleu. Les arbres sur le premier & le second plans sont d'un beau verd; le bleu des objets est verdâtre; le rouge, orange; le violet, roussâtre; & ainsi de même, proportion gardée, des autres couleurs. Les eaux profondes éclairées par le soleil, prennent de même une teinte de gris verdâtre. Ces observations exactes servirent à confirmer l'expérience que j'avois faite autrefois en pratiquant.

par un soleil brillant, un petit trou dans la croisée, après avoir rendu ma chambre parfaitement obscure, & en recevant par ce trou, sur un papier blanc, par réflexion, l'image de tous les objets qui se trouvoient au-dehors vis-à-vis de la croisée.

La beauté dans l'art, tant des figures que des autres objets, résulte, en général, de la manière exacte & distincte avec laquelle ces objets sont rendus, suivant les formes & les couleurs locales qui leur sont propres; car tout ce qui offre des qualités contraires à la nature, doit déplaire à la vue. Il en est ainsi, entr'autres, des fortes ombres, qui ne peuvent produire un bon effet que par le moyen des demi-teintes qui servent à marier les deux extrêmes; savoir, les jours & les ombres, lorsqu'ils forment de trop fortes oppositions, en les unissant & en les fondant ensemble, ce qui rend aux objets leurs véritables formes. Je parle ici des lumières & des ombres qui sont trop larges; de sorte que les objets ronds, loin d'avoir du relief, paroissent, au contraire, carrés ou angulaires, comme s'ils étoient exposés au soleil; ce qui fait qu'au lieu de plaire, ils révoltent par leurs formes tronquées. Il me semble donc incontestable qu'un tableau éclairé par un jour ordinaire est le plus beau, parce que les objets y conservent leurs formes naturelles & paroissent par conséquent d'une manière plus distincte & plus décidée à nos yeux: ce qui est rond demeure rond, & le carré ne perd pas sa forme. Quant à la difformité des objets éclairés par la lumière directe du soleil, je pense l'avoir suffisamment démontrée; ainsi que je crois avoir prouvé que les ombres trop tranchantes & mal projetées détruisent la véritable
forme

forme des objets. Que deux personnes , par exemple , qui se tiennent debout l'une proche de l'autre , soient éclairées par le soleil , & que l'ombre portée de l'une aille frapper l'autre , de manière que la moitié de son visage en soit couverte ; il est certain que cette personne deviendra méconnoissable même aux yeux de son père.

Cet effet est bien plus vicieux encore dans les fabriques , à cause que les bords tranchans des ombres mal-projetées , détruisent entièrement la symétrie & la pureté de leurs formes. Je regarde donc comme un défaut & même comme une petitesse d'esprit dans un peintre payfagiste de vouloir toujours éclairer ses tableaux par la lumière du soleil ; tandis que ce n'est là qu'une des moindres parties de son art : il ne faut donc pas qu'il répugne de se servir dans ses ouvrages de toutes les espèces de lumières que la nature emploie elle-même alternativement pour rendre les objets visibles à nos yeux.

Mais le sentiment , pour ainsi dire , général parmi les peintres qui se servent toujours de la lumière directe du soleil , n'est pas moins ridicule que celui des peintres qui n'emploient jamais dans leurs ouvrages que le jour ordinaire : l'erreur des uns & des autres ne peut être attribuée qu'à leur ignorance , ou à leur stupide entêtement , qui les empêche de juger sainement des choses qui sont d'une nature différente de celle dont ils sont accoutumés de faire usage. Ils jugent d'après leur seule opinion ; tandis que ce n'est que par un examen attentif & une comparaison raisonnée des objets , qu'on peut parvenir à la perfection dans un art aussi difficile que celui de la peinture.

Ce qui fait que la lumière directe du soleil n'est pas aussi bonne pour peindre les sujets d'histoire que pour le paysage & l'architecture, c'est qu'elle n'est pas favorable aux belles formes, qu'elle rend dures & désagréables par les ombres trop décidées & trop tranchantes qui en résultent. Cependant on est quelquefois obligé d'employer cette lumière; mais il faut alors avoir soin de disposer les objets & les jours, de manière qu'ils ne produisent point d'ombres portées dont la projection soit vicieuse; car cela blesse la vue & cause par conséquent un sentiment désagréable.

Si la lumière du soleil étoit la meilleure & la plus favorable, les peintres de portraits n'en emploieroient certainement pas d'autre dans leurs ouvrages; ce qui, jusqu'à présent, n'a pas encore eu lieu: premièrement, à cause que les couleurs locales ne conservent pas leurs véritables tons à cette lumière; secondement, parce qu'il n'est pas possible que l'homme supporte la vivacité des rayons solaires, sans éprouver quelque altération dans ses traits, sur-tout autour des yeux & de la bouche; troisièmement, à cause que l'astre du jour n'est pas fixe, mais change continuellement de place, ce qui fait que les ombres qu'il forme varient sans cesse; quatrièmement, parce que la physionomie y perd nécessairement beaucoup de sa beauté & de sa douceur; cinquièmement, à cause qu'il seroit ridicule de placer ces portraits dans un appartement où ils ne doivent pas être éclairés par le soleil.

Pour faire mieux comprendre ce qui me reste à dire sur ce sujet, je remarquerai qu'il y a trois choses sur lesquelles porte tout mon système, & qu'il faut con-

fidérer séparément, afin de s'en former une juste idée; savoir la lumière directe du soleil, celle du jour ordinaire & celle d'un jour foible; jours qui diffèrent autant dans leurs effets que dans la dénomination qu'on leur donne.

La lumière du soleil est forte & tranchante; elle reçoit sa couleur du soleil, & ses ombres sont décidées: on peut la comparer à l'homme.

La lumière du jour ordinaire est large, égale & n'offre rien de tranchant; elle reçoit sa couleur des nues, & ses ombres portées sont fondues: elle peut être comparée à la femme.

La lumière d'un jour foible est douce, & tout y est fondu; elle reçoit sa couleur de l'azur du ciel, & ses ombres portées sont vagues & indécises: nous la comparons à un enfant.

Or, qui osera avancer que l'enfant n'est propre à rien, parce qu'il n'a pas la grandeur, la force & l'éclat du père & de la mère; & que la femme est également inférieure à l'homme, pour ne pas avoir les mêmes qualités dont celui-ci se trouve doué?

On peut juger du cas que les peintres qui n'emploient que la lumière du soleil pour éclairer leurs tableaux, font de la seconde & de la troisième lumières dont je viens de parler. Ces lumières ne sont pas larges, disent-ils, pour donner à connoître qu'elles ne sont pas assez vives, & que les ombres n'en sont pas aussi décidées, ni aussi tranchantes qu'ils les font ordinairement. Ils regardent même leur méthode comme un secret de l'art, dont ils ne parlent à leurs élèves qu'avec circonspection. Je connois un de ces peintres qui a fait

un tableau de Jupiter & d'Alcmène qui vont se mettre au lit; tandis que le soleil tombe directement dans la chambre, de manière qu'on peut compter par terre tous les carreaux de vitre de la fenêtre. Pauvre Jupiter! que les ordres que tu avois donnés à Phébus de ne point se montrer dans trois fois vingt-quatre heures sont mal remplis; puisqu'au moment même que tu vas combler tes vœux, il vient ainsi darder ses rayons brillans dans un lieu que tu avois destiné aux mystères de l'amour. Si du moins le peintre avoit choisi pour cela la lumière argentée de la lune; mais l'effet pittoresque d'une lumière large l'a séduit, & il a pensé qu'il valoit mieux l'employer, même au milieu de la nuit que de ne pas rendre ses ombres tranchantes & décidées. Il en est donc de ces artistes comme de celui qui, aimant à peindre des oranges, en mettoit dans tous ses ouvrages; de sorte qu'ayant à représenter la bataille de Pavie, il plaça un de ces fruits de grandeur naturelle, dans une assiette d'étain, sur une pierre carrée, dans un coin de son tableau; sans doute dans la crainte qu'en le mettant par terre il ne fût foulé sous les pieds des chevaux. Ce qui sert à prouver que les artistes, en général, s'imaginent que rien ne fait un meilleur effet que ce qu'ils peuvent exécuter la mieux, soit que cela convienne ou non au sujet qu'ils mettent sur la toile.

CHAPITRE VIII.

Comment il faut représenter les accidens de la lumière du soleil dans un tableau éclairé par un jour ordinaire.

PEUT-ETRE regardera-t-on comme un tour d'adresse le procédé que je vais avancer ici ; cependant mon intention n'est pas d'amuser les esprits par des puérités , & ce que je vais proposer est appuyé sur de bons principes.

On ne peut douter que la lumière du soleil diffère de toutes les autres par sa force , & par une teinte plus claire.

On s'apperoit souvent , lorsque le tems est variable , & qu'il circule beaucoup de nuages , que le soleil est couvert par des vapeurs légères qui sont fort basses ; de sorte que de grandes étendues de terrain sont dans l'ombre , ainsi que les fabriques , les montagnes & les bois qui s'y trouvent ; mais ces ombres sont néanmoins claires ; de manière qu'on y distingue facilement tous les objets , à-peu-près comme dans un jour ordinaire.

Mais venons au procédé dont il s'agit , qui consiste à représenter , dans un tableau éclairé par un jour ordinaire , les accidens de la lumière du soleil , avec une seule & même force de couleurs , chacune dans le degré qui lui convient , sans qu'elles se nuisent les unes aux autres ; c'est-à-dire , lorsque le soleil ne tombe pas sur le premier plan , ou se trouve trop éparpillé ; ce qui occasionneroit du papillotage.

Pour opérer donc suivant les règles de l'art, partagez, par exemple, votre site en quatre plans, dont le premier plan sera blanc, & les autres moins, à raison de leur distance. Le second plan, pareillement coulé avec du blanc, servira à recevoir un accident de la lumière du soleil. Ce qui prouve évidemment que puisque le jour ordinaire du premier plan possède déjà la force des couleurs locales, il s'ensuit nécessairement que la lumière du soleil, qui est d'une teinte plus claire, comme je viens de le dire, & qui n'a pas d'autre force que ce même blanc, ne peut pas non plus se trouver davantage sur le devant du tableau que le second plan : preuve certaine que si l'on veut la placer sur le troisième plan, elle doit différer aussi d'autant plus en force. Afin de faire remarquer, d'une manière naturelle & distincte, la différence qu'il y a entre la lumière du second plan, de celle du premier, on fera les ombres corporelles & portées de ce second plan décidées, larges, tranchantes & longues; ce qui fera connoître qu'elles sont produites par la lumière du soleil; tandis que celles du premier plan, occasionnées par le jour ordinaire, seront plus courtes & plus indécises. Si l'on veut donner un plus grand degré de vérité à la lumière du soleil, on tâchera de bien saisir la teinte qu'elle produit lorsque cet astre se lève & se couche.

Afin de faire mieux comprendre mes idées à ceux qui ne les auroient pas saisies, je vais indiquer les moyens les plus faciles de les mettre en exécution.

Après que vous aurez fait l'esquisse de votre composition, & que vous aurez choisi les parties sur lesquelles vous

voulez faire tomber la lumière du soleil, faites-en le couler le plus proprement que vous pourrez, sans y donner un autre ton que celui dont on se sert en général pour une lumière ordinaire ; mais en mettant la seconde couche de couleur on rendra les parties éclairées par le soleil un peu plus vives, soit en les faisant plus blanches, plus jaunes, ou plus roussâtres, selon qu'on le jugera convenable ; de manière qu'on y distingue une différence marquée : les ombres en doivent aussi être plus décidées & plus larges ; sans paroître plus chaudes, si ce n'est, par-ci par-là, dans les parties reflétées.

Quand il n'y a point de blanc sur le premier plan ou aux environs, on peut y faire tomber, par-ci par-là, quelques accidens des rayons solaires, en renforçant le ton blanc, jaune ou roussâtre, selon l'effet que doit y faire la lumière colorée du soleil. Mais cela ne peut pas se faire, si l'on a déjà employé la force du soleil dans le lointain.

Il reste à remarquer que dans le cas qu'on veuille éclairer quelques objets du premier plan par les rayons solaires, ces objets ne doivent pas avoir des couleurs claires & vives, telles que celles du marbre blanc & des étoffes brillantes, ni même celle du beau nud ; mais que cela demande des teintes qu'on regarde comme sombres & sourdes dans la lumière du jour ordinaire ; & qui deviendront assez claires, quand on donnera à leurs rehauts la force de la teinte blanche de la lumière du soleil.

Pour parvenir d'une manière certaine à l'exécution de la méthode que je propose, & pour trouver les véri-

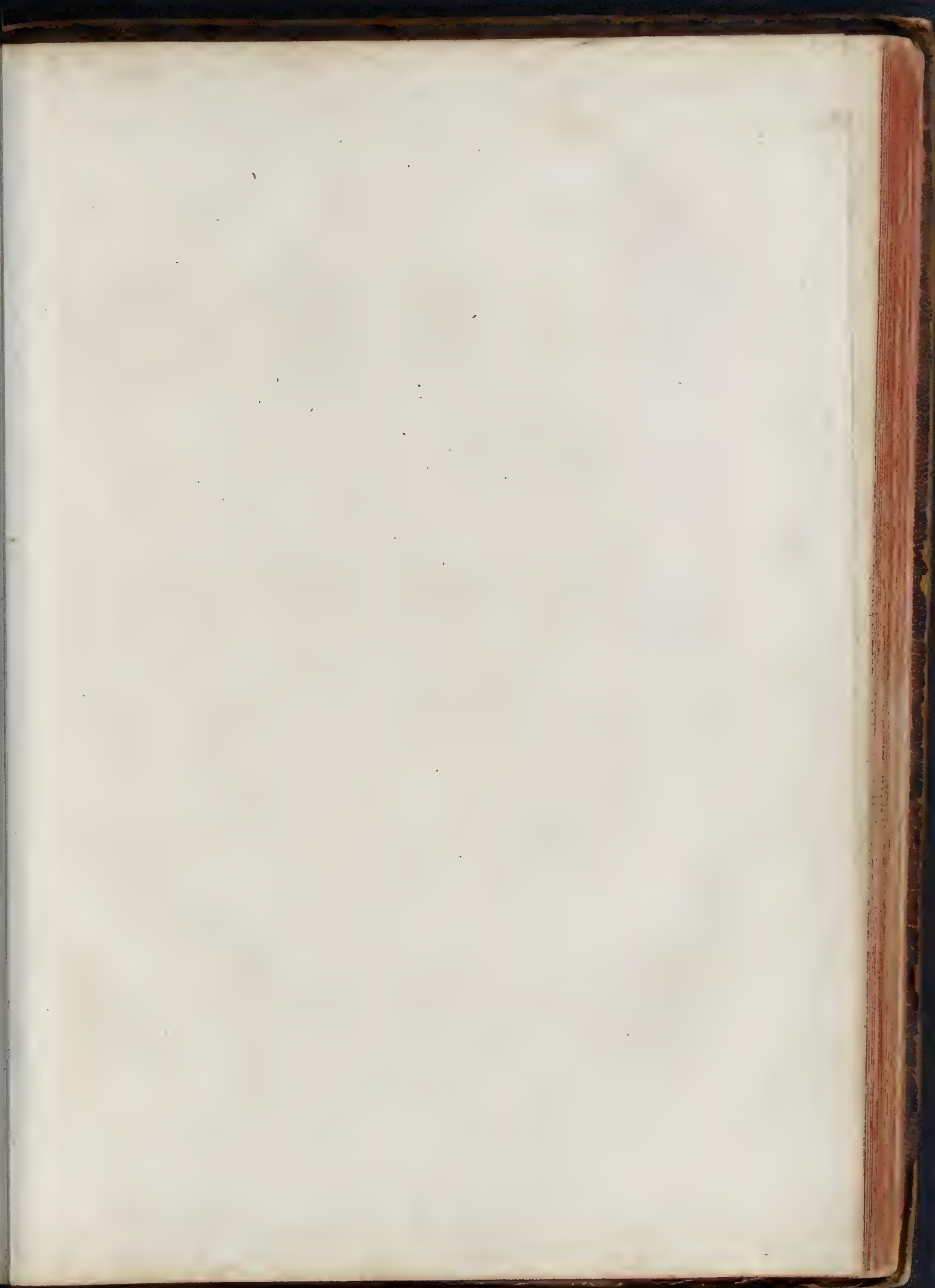
tables teintes des objets éclairés par le soleil, suivez le procédé que voici.

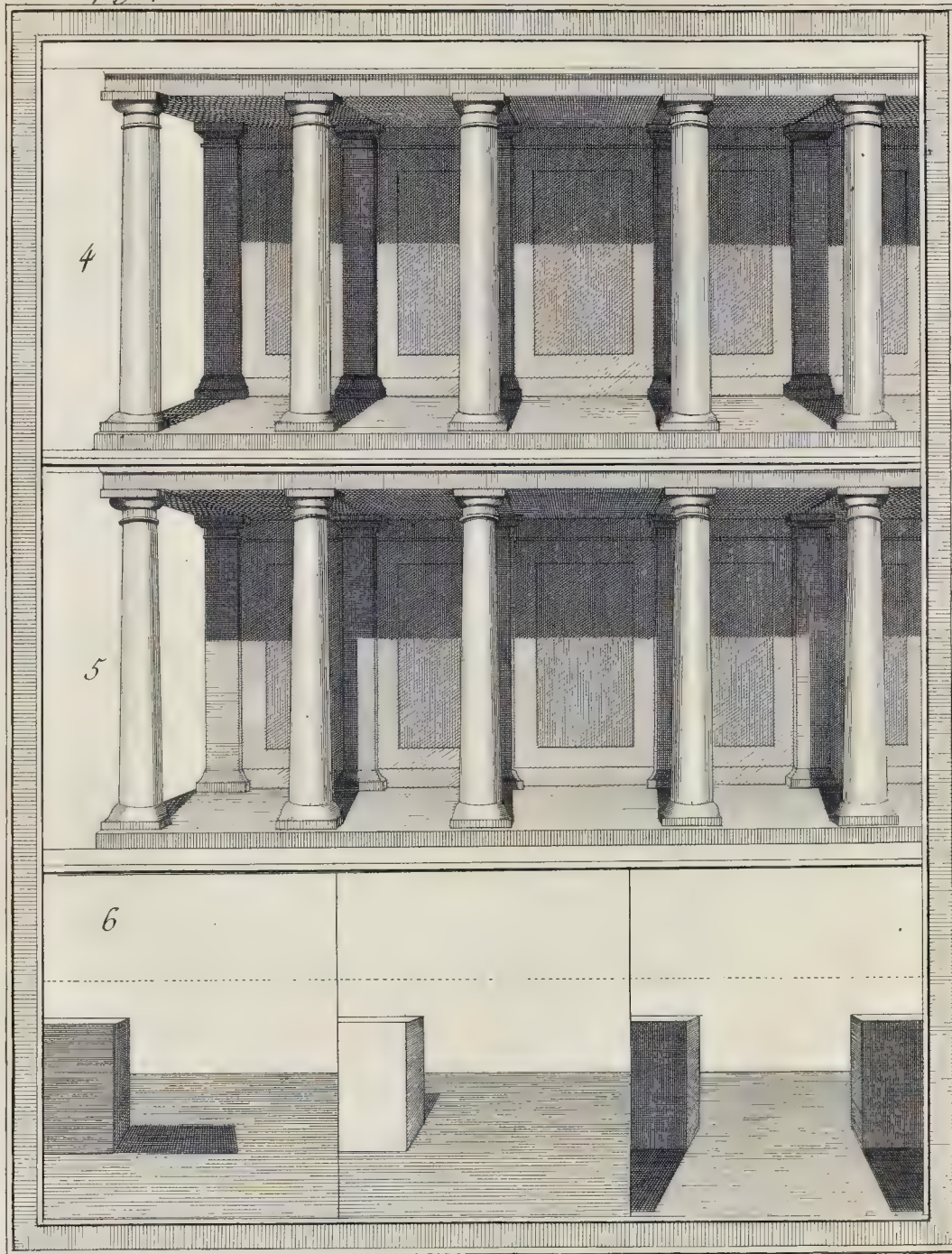
Rompez votre blanc avec de l'orpin jaune ou de l'orpin rouge, d'un ton plus ou moins doré, selon que vous voudrez représenter le soleil plus ou moins élevé au-dessus de l'horizon. Mêlez alors cette couleur rompue, au lieu de blanc, dans vos premières teintes claires de tous les objets qui reçoivent la lumière du soleil; & vous trouverez que chaque couleur prendra le ton qui convient à sa qualité & à sa force, selon la différence de la nature des objets; de manière que votre ouvrage produira l'effet désiré, ainsi que l'expérience, fille de la vérité, vous en convaincra.

CHAPITRE IX.

Que les ombres des objets exposés à la lumière du soleil ne sont pas plus chaudes que celles qui sont produites par le jour ordinaire.

LA plupart des hommes sont tellement étrangers à la vérité & mettent si peu d'importance à la découvrir, qu'ils aiment mieux se livrer à leurs opinions, quelque erronées qu'elles puissent être, que de vouloir employer la moindre peine pour se détromper; ainsi qu'on peut, entr'autres, s'en convaincre par l'idée où les peintres sont, en général, que les ombres des objets exposés à la

la lumière du soleil sont plus chaudes que celles des objets éclairés par le jour ordinaire; ce que je nie néanmoins absolument; quoiqu'il soit vrai, au reste, que les ombres & les reflets sont d'autant plus clairs & plus vifs que la lumière du soleil luit avec plus de force.

On ne peut pas disconvenir non plus que la lumière du soleil est plus chaude que celle du jour ordinaire; car comme la lumière du soleil est d'une teinte plus jaune, ou plus rouge, il est naturel que tous les objets qui en sont éclairés, prennent plus ou moins cette teinte, non-seulement dans les parties éclairées, mais même dans celles qui sont ombrées, & reçoivent les reflets des plans sur lesquels ils sont placés ou des autres objets qui se trouvent autour d'eux. Mais comme il n'y a point d'objet, quelque chauds que soient les reflets qu'il reçoit, qui n'ait quelques parties entièrement ombrées & sans reflets, (ainsi, par exemple, lorsqu'un objet se trouve dans l'ombre portée d'un autre,) il faut que ces ombres, qui n'ont rien de commun avec la lumière du soleil, ni avec ses reflets, & qui sont d'une autre nature, paroissent plus grisâtres; de même que ceux qui sont dans un jour ordinaire, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir d'autre couleur que celle que l'air leur communique.

Voilà donc, selon moi, une des marques les plus certaines de la lumière du soleil, & qui peut servir à la distinguer de celle du jour ordinaire. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait si peu de peintres qui s'occupent à représenter des hivers. J'ai vu des hivers de Breugel dont le ton étoit aussi chaud que celui qu'on pour-

roit employer pour représenter le milieu de l'été; la glace & la neige mêmes en paroïssent ardens; tandis que pendant l'hiver tout est foiblement reflété &, pour ainsi dire, sans ombres corporelles, avec des ombres portées fort légères & bleuâtres, quoique tout conserve sa distance & sa fuite. On voit néanmoins quelques peintres qui font les ombres des objets dans le lointain aussi chaudes que celles du premier plan.

Il est donc nécessaire que le peintre s'occupe pendant quelque tems à étudier la nature de la lumière du soleil; non qu'il doive absolument s'y borner, mais parce que cette étude est agréable & amusante. S'il ne peut pas parvenir à la perfection dans cette partie, il est du moins nécessaire qu'il en ait autant de connoissance que de la lumière du jour ordinaire, afin de pouvoir se servir de l'une & de l'autre, suivant que son ouvrage l'exigera. Il y en a qui pensent que, comme la lumière du soleil est large, il est beaucoup plus facile de la mettre en usage que celle du jour ordinaire; mais ils sont grandement dans l'erreur; car je pense qu'il est aussi mal-aisé à un peintre accoutumé à se servir de la lumière du soleil dans ses ouvrages, de rendre avec vérité le jour ordinaire, qu'il l'est au peintre dans l'habitude d'employer le jour ordinaire, de mettre en usage la lumière du soleil. Peut-être y aura-t-il beaucoup d'artistes qui ne seront pas en cela de mon sentiment, à cause que les ombres portées des objets éclairés par le soleil sont décidées & nettes; en alléguant, pour appuyer leur opinion, que dans un tableau éclairé directement de côté & par un soleil de midi (c'est-à-dire, lorsqu'il passe par le méridien) les

ombres portées de tous les objets paroissent d'un tiers plus courtes que n'est la longueur géométrique de ces objets ; de sorte que par le moyen du compas on peut mesurer exactement la longueur que doivent avoir ces ombres, suivant la hauteur des objets ; & cela jusques dans le fond du tableau , aussi loin qu'on peut supposer que la vue doit porter, sans y faire aucun changement.

Je suis sur cela parfaitement d'accord avec eux ; j'ajouterai , même en faveur de leur assertion , que cette observation , a non-seulement lieu , relativement aux terrains unis & de niveau , mais encore pour ceux qui sont inégaux & où l'on ne peut pas se servir du compas. Si le terrain descend en talus , les ombres portées descendent de même , & là où le terrain va en montant les ombres suivent aussi cette direction ; ainsi que ceux qui connoissent les loix de la perspective en peuvent juger sainement. Jusqu'ici , dis-je , ils ont raison ; mais lorsque le tableau est éclairé par dedans ou par dehors , ne se voient-ils pas alors dans le même embarras que par un jour ordinaire , & même dans un bien plus grand encore , pour trouver les ombres corporelles & portées , (pour lesquelles le compas ne peut être d'aucune utilité) ainsi que leur allongement par-devant , & leur raccourcissement par-derrrière ; ce qui doit être sensiblement marqué , selon que le soleil tombe par-derrrière ou par-devant ? Et combien cela n'est-il pas facile , au contraire , par un jour ordinaire , qui rend les ombres petites & indécises ? Cette tâche n'est donc pas aussi aisée à remplir que se l'imaginent quelques peintres , qui se contentent

d'une ombre projetée à droite ou à gauche; tandis qu'il est bien différent de représenter le soleil tombant de tous les côtés dans un tableau; ce que peu d'artistes savent faire. Aussi voit-on rarement qu'un peintre accoutumé à se servir de la lumière du soleil, fasse usage du jour ordinaire; mais un peintre qui, en général, emploie le jour ordinaire réussira quelquefois bien à introduire la lumière du soleil dans ses ouvrages. Ce qu'il faut attribuer à ce que la lumière ordinaire comprend tout, & que celui qui entend bien cette partie peut représenter facilement la lumière du soleil. Le tout se réduit donc à considérer que la lumière du soleil n'est chaude que dans les clairs, & non dans les ombres, ainsi que quelques-uns se l'imaginent.

Il arrive quelquefois que deux tableaux, l'un éclairé par le soleil & l'autre par le jour ordinaire, pendent l'un à côté de l'autre, & que le coloris est également brillant & vigoureux dans tous les deux; de sorte qu'ils se ressemblent à tel point, qu'il n'est, pour ainsi dire, pas possible de distinguer celui qui est éclairé par le soleil. Quel moyen reste-t-il alors pour subvenir à ce défaut? Il n'y en a pas d'autre, sinon de diminuer un peu la force de l'un & d'augmenter celle de l'autre; non en rendant les ombres plus obscures, mais en donnant un ton plus clair & plus chaud à la lumière, avec des ombres longues & décidées, qui non-seulement soient larges mais aussi tranchantes. Je sous-entends ici que le tableau éclairé par le jour ordinaire ne doit pas être moins bien exécuté dans son genre que l'autre.

Mais on voit rarement ensemble deux pareils tableaux exécutés par la même main ; à cause que les peintres , en général , n'adoptent qu'une seule manière. Et lorsque ces ouvrages sont faits par des maîtres différens , chacun emploie alors tous ses moyens pour briller par la beauté des couleurs locales & le ton chaud des reflets.

J'ai dit plus haut que les reflets sont d'autant plus clairs & plus vifs que la lumière du soleil luit avec plus de force ; je vais maintenant en démontrer la cause.

On s'apperçoit, quand le soleil est un peu bas , & que les objets sont fortement éclairés , qu'ils reçoivent alors de forts reflets , les uns des autres ; à cause que les rayons solaires ne tombent pas obliquement & ne glissent pas le long des objets , mais les frappent directement & en réfléchissent. Au contraire , lorsque le soleil est fort haut , les reflets des objets éclairés ne peuvent pas aller frapper les autres avec autant de force , vu que les réflexions de la lumière doivent nécessairement retourner vers leur principe. Par exemple , si deux hommes se trouvent placés l'un fort près de l'autre par un ciel très-haut , & que l'un reçoive le soleil sur la poitrine , & l'autre sur le dos ; il faut absolument que la lumière qui tombe d'en haut sur la poitrine du premier rejaillisse vers l'endroit d'où il est parti , & passe par-dessus la tête du second ; de sorte que cette première figure n'en recevra , pour ainsi dire , aucun reflet , ou du moins ce reflet sera si foible , qu'on pourra à peine l'appercevoir.

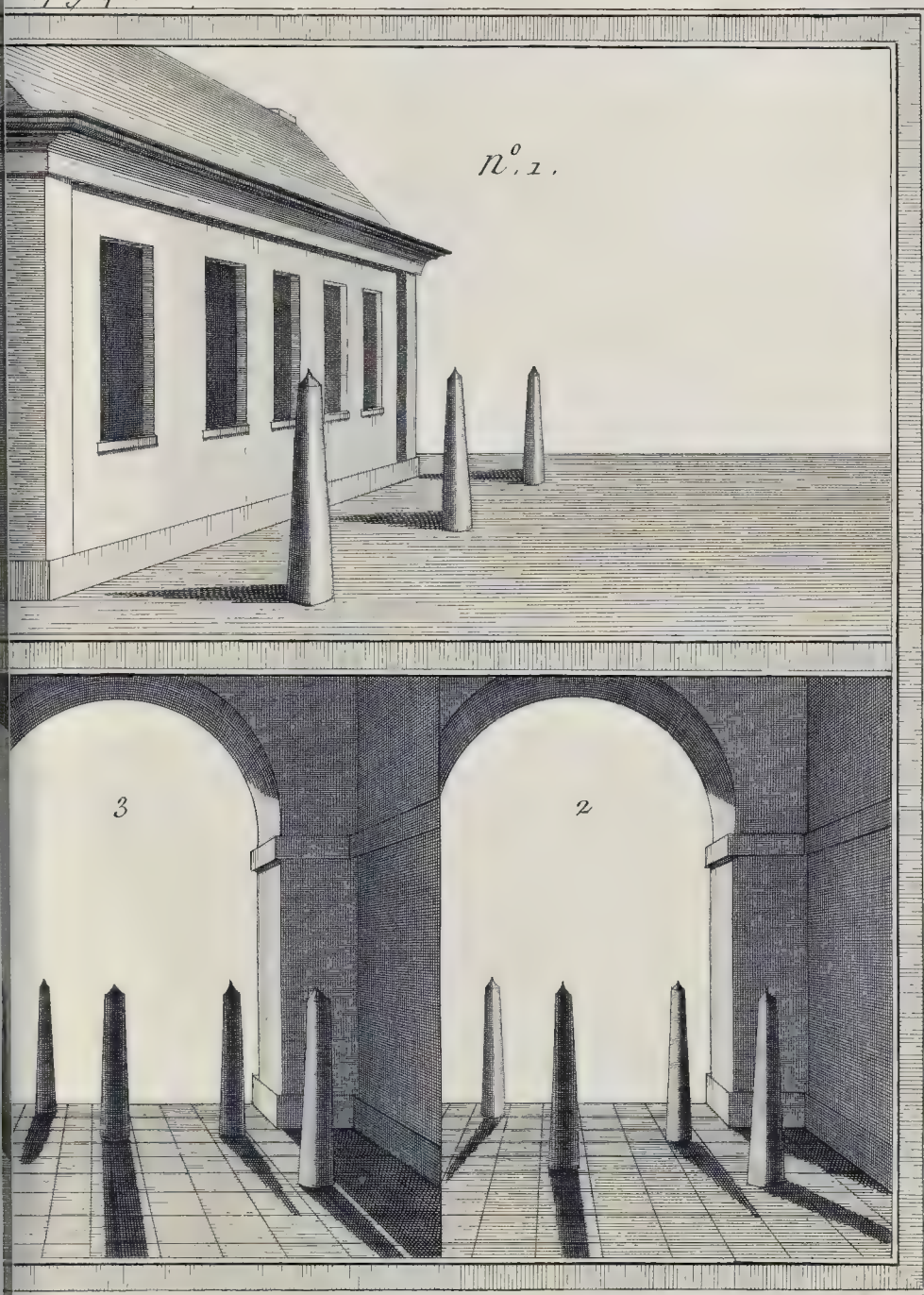
Je crois donc avoir démontré que les reflets causés par la lumière du soleil doivent être représentés beaucoup plus forts que par un jour ordinaire ; ainsi qu'on pourra s'en convaincre , en étudiant la nature même.

CHAPITRE X.

De la différence des ombres portées produites par le soleil, d'avec celles produites par la lumière qui part du point de vue.

LE premier exemple, planche XXII, nous fait voir l'endroit ou le point du ciel d'où vient la lumière du soleil, & que je regarde comme l'orient. De l'autre côté, à l'occident, est une fabrique, qui se trouve entièrement éclairée d'un bout jusqu'à l'autre par le soleil, non comme partant d'un foyer de rayons divergens, mais parallèles ou d'une égale distance les uns des autres ; c'est-à-dire, que cette lumière ne vient point du foyer central d'un soleil placé à un endroit déterminé hors du tableau ; mais répandue dans la partie entière du globe où se trouve l'astre du jour, ou remplissant tout l'endroit du tableau, aussi grand que l'est l'ouverture par laquelle la lumière y tombe.

Le second exemple, planche XXII, prouve que le contraire est faux ; lorsque le soleil se trouvant directement derrière les objets, on fait partir les ombres portées d'un autre endroit que du point de vue ; car si cela étoit conforme

Benard direxit

à la vérité, il faudroit alors que, lorsque le soleil passe directement par une rue; il éclairât également cette rue des deux côtés; ce qui est contraire à la nature, de même que le fait précédent.

On voit clairement par le troisième exemple, planche XXII, que si le soleil est à l'orient, & qu'un appartement se trouve exposé à l'occident, il faut nécessairement que les objets posés par terre soient éclairés directement par derrière, & cela d'une manière égale & uniforme, sans la moindre différence entre les uns & les autres; ainsi que le prouvent assez leurs ombres portées & les joints des carreaux du plancher qui partent tous du point de vue, & dont les derniers nous indiquent l'orient & l'occident par-tout l'appartement.

Le quatrième exemple, planche XXIII, sert à confirmer cette vérité. Il représente une colonnade, exposée au sud, éclairée directement par le soleil qui est au nord; de sorte que les colonnes jettent leurs ombres portées, depuis le bas jusqu'en haut, contre les pilastres de derrière; la lumière ne partant point d'un foyer central, mais venant frapper ces colonnes en lignes parallèles & d'égale distance, suivant les loix de la perspective.

Le cinquième exemple, planche XXIII, nous fait voir, au contraire, une grande erreur, dans laquelle on tombe néanmoins souvent; elle consiste à vouloir faire partir les ombres portées d'un certain point déterminé, de sorte que chaque colonne forme une ombre portée particulière & différente des autres; ce qui est absolument contraire aux règles & à la nature de la lumière du soleil.

Il ne sera pas inutile de remarquer ici touchant la

lumière des plans , que de quelque côté que tombe le jour , soit par-devant , par-derrrière ou de côté , le plan ou terrain paroît toujours le même ; c'est-à-dire , que c'est sur le devant du tableau ou le premier plan , qu'il y a la plus forte lumière , quelque bas que puisse être le soleil , quand même il se trouveroit à l'horizon. La raison en est si claire que ce seroit perdre inutilement du tems que de vouloir ajouter de nouvelles réflexions à celles que nous offre l'exemple six, planche XXIII, où l'on voit des objets éclairés par-devant, par-derrrière & de côté. On peut d'ailleurs avoir recours aux loix de la perspective.

Si l'on vouloit m'objecter que le terrain doit être tout autrement éclairé lorsque la lumière vient par-derrrière ou de côté , que quand elle tombe directement par-devant , (car il y a des peintres qui mettent toujours les plus grands clairs du côté dont part la lumière ;) je me conformerai à ce sentiment , s'il s'agit de la lumière artificielle produite par une chandelle , une torche , &c. ; mais si c'est de la lumière du jour qu'on veut parler , je répondrai qu'on se trompe. Cela pourroit encore avoir lieu pour des terrains qui vont en descendant du côté opposé de la lumière ; mais il est impossible que la lumière perde rien de sa force sur des plans unis , quand même ces plans auroient , par exemple , mille pas de long , soit que le jour vienne par-derrrière ou par-devant dans le tableau. Je ne pense pas qu'il y ait des artistes assez peu instruits pour demander comment on peut voir de quel côté tombe la lumière ; puisque c'est , pour ainsi dire , une règle générale , que les ombres des objets servent à l'indiquer ;

l'indiquer ; & en supposant qu'il n'y eût aucun objet placé sur le terrain , le moindre nuage nous en feroit assez appercevoir.

CHAPITRE XI.

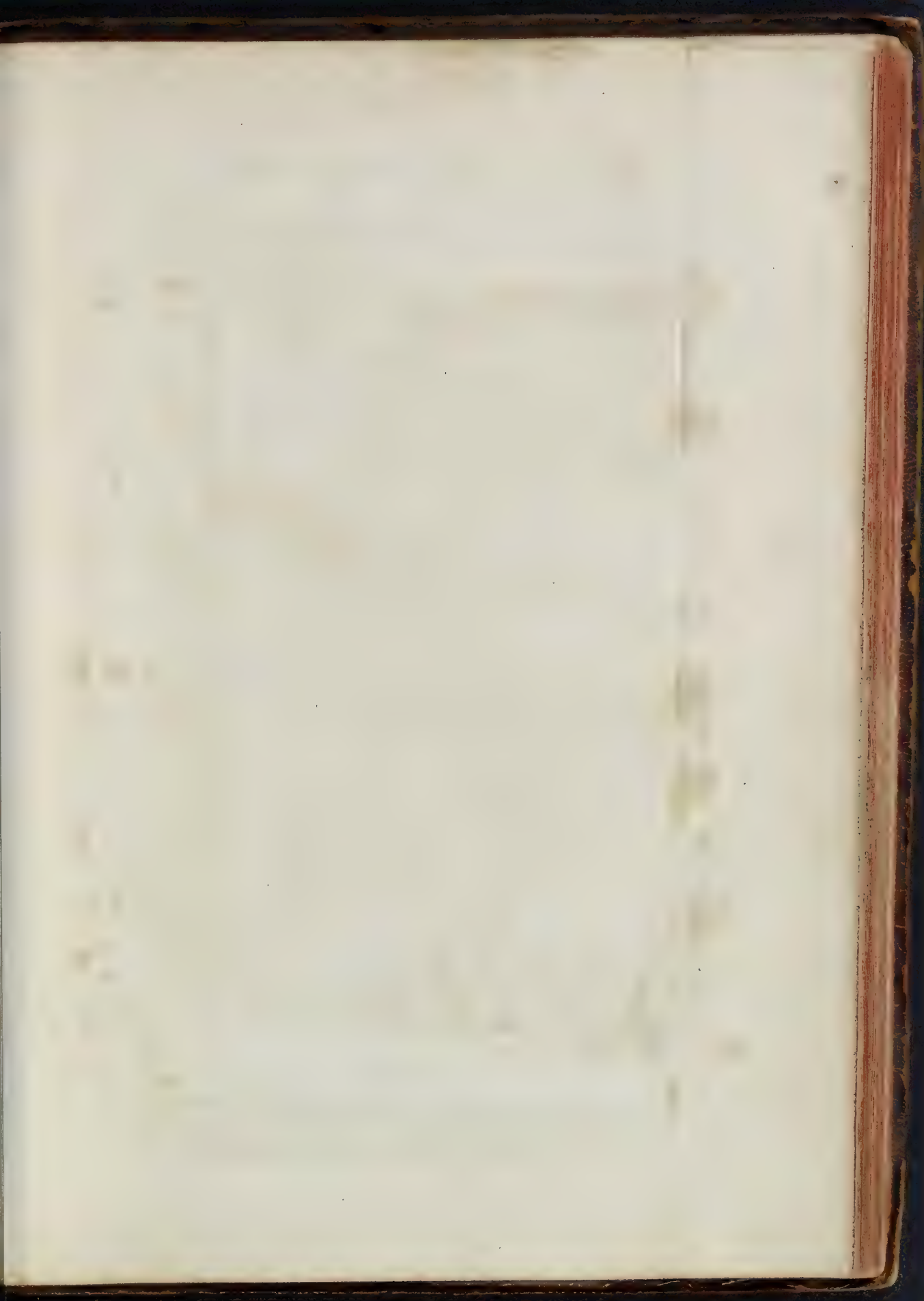
Des différentes espèces de lumières dans un tableau.

IL y en a qui pensent que plusieurs différentes espèces de lumière doivent faire un mauvais effet , quand elles se trouvent ensemble dans un tableau ; car , disent-ils , si cela n'étoit pas , Raphaël , le Carrache , le Titien , le Poussin , & d'autres grands maîtres , en auroient fait usage dans leurs productions. Les peintres François même , ajoutent-ils , qui sont parvenus à un si haut degré de perfection , sont unanimement d'avis qu'il ne faut employer qu'une seule lumière générale dans un tableau , & rejettent ceux où il y en a davantage ; d'où ils concluent que ces doubles lumières sont une invention des peintres Hollandois , qui ne connoissent pas l'antique , & qui ne font qu'imiter servilement la nature , pour mieux plaire aux ignorans. A quoi je réponds , que quoiqu'il soit vrai que Raphaël , le Poussin , & d'autres grands maîtres , n'aient pas introduit ces doubles lumières dans leurs ouvrages , & se soient contentés d'un jour général , il ne faut pas l'attribuer à leur mépris pour cette méthode , comme si elle étoit contraire à la nature & à la vérité ; mais seulement parce qu'ils l'ignoroient encore , & qu'elle ne leur est pas entrée dans l'esprit ; car l'art n'étoit

pas encore parvenu, de leur tems, à ce degré de perfection dans cette partie, auquel on l'a porté depuis. Je ne prétends pas néanmoins qu'un tableau où l'on a employé différentes lumières, soit meilleur que celui où il ne règne qu'un jour général bien rendu; mais je veux seulement faire entendre que différentes lumières ménagées avec intelligence, peuvent contribuer à donner une élégante diversité à une production de l'art.

Je suis persuadé que plusieurs peintres, qui suivent la routine ordinaire, ne me sauront pas bon gré de toucher à cette matière; parce qu'ils se trouveroient fort embarrassés si on leur demandoit un tableau éclairé par différentes lumières. Mais il en est de la peinture comme de tous les autres arts: on est libre d'y faire plus ou moins de progrès, & de s'en tenir à une seule partie, ou de les bien approfondir toutes. Cependant je pense que celui qui fait employer avec intelligence une seule lumière générale, pourra parvenir facilement à en introduire deux, trois ou quatre dans ses compositions. Non que j'approuve la méthode de quelques peintres payfagistes, qui se plaisent à répandre plusieurs petits accidens de lumière dans un tableau, & qui ne suivent en cela que leur caprice, sans être fondés sur aucun principe.

Je n'ai donc traité cette matière que pour faire comprendre qu'il ne faut pas s'embarraffer des objections de quelques personnes partiales & prévenues; mais qu'on doit toujours tâcher de rendre ce qui est vrai & beau, c'est-à-dire, d'embellir les productions de l'art, autant qu'il est possible, selon les convenances du sujet qu'on traite, sans y introduire rien de trop gratuit ou d'inutile.

Bernard Piccini.

Afin de rendre mes idées plus claires, je vais me servir de l'exemple que nous fournit la planche XXIV. On voit ici un édifice, en forme de galerie, devant lequel est une pièce d'eau avec une chaloupe qu'un homme est occupé à attacher au rivage. Sur le bord de cette eau sont, par terre, plusieurs vases, &c. Deux hommes qui arrivent portent sur une civière d'autres vases. Sur le devant de la galerie est une grave matrone avec une jeune fille, qui fait signe au porteur de derrière de mettre ces ustensiles avec les autres. Plus avant on apperçoit deux soldats qui portent des dieux lares, des candelabres, &c; tandis qu'un esclave descend les marches chargé d'un péfant fardeau sur les épaules. Par une arcade de cette galerie on voit, au bout d'une cour, des marches qui conduisent à une fabrique, avec un haut parapet des deux côtés, formé par une haie vive. Plusieurs figures montent & descendent ces degrés. Sur le plan qui forme la cour, est assis, près d'un piédestal, un berger qui s'amuse avec un chien. Le premier plan *A* est éclairé à-peu-près par-devant & avec force, ainsi que tous les objets qui y sont. La galerie *B*, de même que les figures qui s'y trouvent, reçoivent la lumière directement de côté. Tous les objets sur le plan *D*, sont éclairés de la même manière que ceux du plan *A*. La lumière frappe par-devant les marches *C*, & les figures qu'on y voit. *A* reçoit le jour du sud-est; *B* du sud; *C* de l'est; & *D* du sud-est, comme *A*.

Je demande maintenant aux personnes instruites, si ces lumières ne doivent pas différer entr'elles, tant par leurs teintes que par leurs ombres. *A* & *D*, comme je l'ai dit, reçoivent la lumière du sud-est, où je suppose que se

au nord & au sud ; & ainsi de suite , en dégradant de plus en plus , au sud-ouest 3 , & au nord-ouest 4. Ce n'est donc qu'à l'ouest que doit être la véritable ombre portée.

Je crois que ces exemples suffisent pour faire comprendre la nature & l'effet de différentes lumières , & combien la connoissance en est nécessaire aux artistes, soit pour l'emploi de la lumière du soleil , ou pour celle du jour ordinaire , tant dans les paysages que dans toutes les autres espèces de compositions. Ajoutons qu'il faut mettre beaucoup d'intelligence dans la distribution de ces lumières , afin qu'elles ne paroissent pas trop recherchées , ni trop gratuites , ainsi que je l'ai déjà remarqué plus haut , mais semblent , au contraire , naturelles , & même indispensables ; afin qu'il résulte un parfait ensemble de toutes les parties, & que la principale conserve tout l'effet qu'elle doit produire.

CHAPITRE XII.

Réflexions essentielles sur la lumière du soleil.

QUOIQUE j'aie déjà parlé plusieurs fois de la lumière du soleil , cette matière est si essentielle pour les peintres d'histoire & de paysage , que je crois nécessaire de faire encore quelques réflexions sur ce sujet , que j'appliquerai à trois exemples , qui serviront à prouver les erreurs de plusieurs peintres , & les sages procédés de quelques autres.

Trois jeunes peintres eurent, un jour, ensemble une contestation sur la manière dont il faut représenter la lumière du soleil. Ces artistes différoient autant par leur caractère que par leurs idées. Le premier avoit une humeur contrariante & opiniâtre ; le second étoit doux & d'un bon esprit ; le troisième passoit pour avoir peu de génie. Enfin, ils prirent la résolution de faire chacun une composition ; & les deux premiers, pour mieux prouver leur talent, choisirent le même sujet, ainsi qu'on peut le voir par les deux exemples de la planche XXVI.

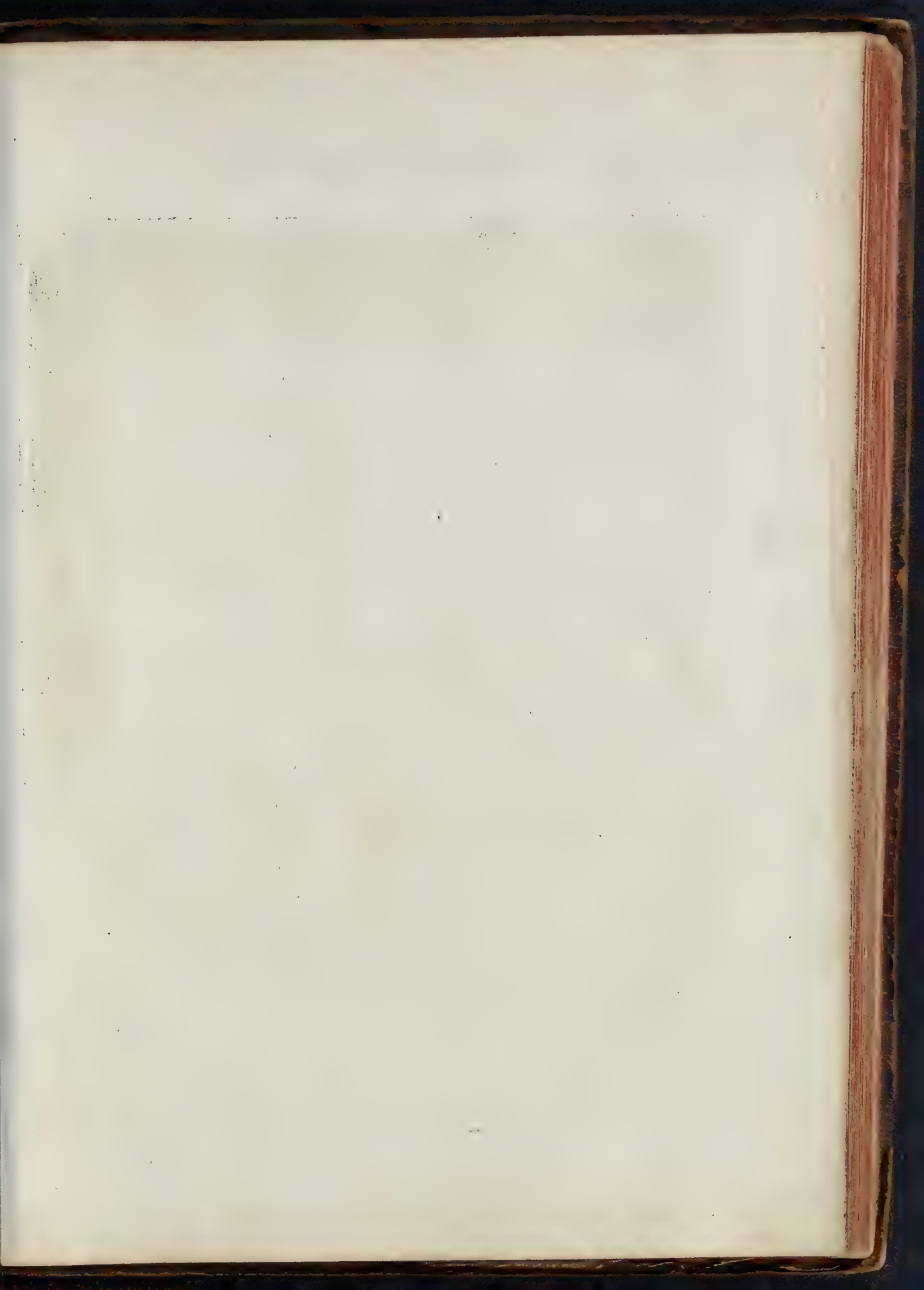
Le premier avoit jeté une lumière jaunâtre sur tous les objets indistinctement, & fait toutes les ombres fortes & chaudes, pour rendre par là, disoit-il, les effets du soleil couchant ; sans songer que cela donnoit encore plus à connoître son ignorance, puisque dans ce cas les ombres portées sont absolument trop courtes.

Le second n'avoit pas fait les ombres corporelles & les ombres portées ni si tranchantes, ni si longues, parce qu'il avoit représenté le soleil beaucoup plus haut & un peu plus foible. Mais il donna d'autant mieux à connoître son esprit, qu'il fit tenir les mains devant les yeux à la femme & à l'enfant, qui lèvent la tête au bruit soudain du cor dont sonne un homme placé sur le mur, ainsi que l'indique la figure qui sort du portique ; ce qui est conforme à la nature ; tandis que le premier peintre, qui s'étoit servi d'une lumière infiniment plus forte, n'avoit seulement pas songé à l'effet qu'elle produit sur la vue, quand on veut la fixer tout d'un coup.

Le premier avoit placé un homme endormi devant un arbre dans le soleil ; tandis que le second l'avoit, au

Benard delavit

Benard del. et sculp.

contraire, mis de l'autre côté dans l'ombre de cet arbre, & avoit de plus représenté d'autres figures dans l'ombre contre le mur, pour faire entendre qu'elles cherchoient à éviter l'ardeur du soleil.

Le troisième avoit imaginé une composition particulière pour indiquer les effets du soleil, suivant les observations qu'il en avoit faites. Il avoit représenté un enfant nud, assis sur le bord de la croisée d'une fenêtre ouverte, occupé à faire des bouteilles de savon. Il recevoit la lumière, pour ainsi dire, directement par-devant, du jour ordinaire venant de la chambre. Par la fenêtre on voyoit les toits de maisons, & une espèce de colonne contre laquelle étoit un gnomon. Cette idée parut d'abord bizarre, mais en examinant sa composition, planche XXVII, on trouva que ce jeune artiste connoissoit infiniment mieux la lumière du soleil, & en avoit mieux indiqué les effets que les deux autres dont j'ai parlé plus haut. Car en premier lieu, il faisoit voir, par l'air & par les toits, la différence sensible qu'il y a entre la couleur de la lumière du soleil de celle du jour ordinaire. Secondement, il prouvoit qu'il ne suffit pas de donner plus ou moins de force à la lumière du soleil, & de rendre les ombres portées plus longues ou plus courtes; mais qu'il faut aussi que ces ombres portées indiquent quelle heure du jour il est. Voilà pourquoi il s'étoit servi du gnomon, dont l'ombre marque neuf heures. Troisièmement, il avoit observé la vaguesse des objets tranchans qui fuient. Enfin, pour faire comprendre que la vue de l'homme ne peut pas supporter l'éclat de la lumière brillante du soleil, il avoit placé l'enfant dans la croisée de la fenêtre, & le faisoit éclairer par le

jour ordinaire qui vient de la chambre; parce que de cette manière il étoit plus libre de fuivre des yeux les bouteilles de favon, que s'il s'étoit trouvé tourné du côté de la lumière du soleil; idée qui se rapporte à celle du second artiste, qui fait tenir les mains devant la vue aux deux figures qui veulent regarder l'homme sonnant du cor, qui se trouve placé dans le soleil; tandis que celles du premier semblent avoir des yeux d'aigle pour fixer ainsi la lumière brillante de cet astre.

CHAPITRE XIII.

Des trois qualités du soleil.

COMME le peintre est non-seulement obligé de connoître les merveilles de la nature; mais qu'il doit encore pouvoir représenter, avec la plus grande vérité possible, tous les objets, il est nécessaire que nous fassions quelques réflexions sur la plus belle production de la création inanimée.

Quel est l'homme qui n'est pas frappé des trois qualités admirables du soleil; c'est-à-dire, sa lumière radieuse, sa chaleur & sa couleur. « Le soleil, dit un poète » pénètre jusqu'au fond de la mer, en éclaire les » terrains sablonneux, & rend sensibles à nos yeux les » plus petits atomes ». Quelle autre lumière peut être comparée à celle de l'astre du jour? On dira que le feu du tonnerre peut frapper l'homme de cécité; mais
cet

cet effet ne doit être attribué qu'à la vélocité avec laquelle la foudre parcourt le ciel, & non à la vivacité & à la force de sa lumière seule.

Quant à la chaleur du soleil, on pourra s'en former une idée d'après ce que dit Ovide dans la fable de la chute de Phaëton, où ce poëte nous décrit aussi la couleur de cet astre. Il est donc surprenant qu'il y ait des artistes assez peu instruits pour oser soutenir que la lumière du soleil est bleue & même d'un bleu d'azur, ainsi que je l'ai entendu moi-même de la bouche d'un peintre qui prétendoit à la célébrité. Comment est-il possible, dis-je, qu'il y ait des artistes assez ignorans pour avancer que l'objet le plus brillant & le plus puissant de la nature emploie les moyens les plus foibles? Car on fait que le bleu est la plus foible des couleurs, & celle qui sert à faire fuir les objets. Quelle lumière peut-on tirer du bleu? Un objet bleu produit-il du verd, du rouge ou du jaune? Oui, dit notre peintre, un objet bleu renverra un reflet jaune; une lumière jaune en produira un bleu, & une lumière rouge en occasionnera un d'un beau verd; ainsi qu'une draperie jaune donnera un reflet verd; une draperie bleue un reflet rouge, & une draperie blanche un reflet noir. La lumière du soleil est bien rendue lorsque les rehauts sont d'un bleu blanchâtre, & que les reflets en sont jaunes & chauds. C'est ainsi, ajouta notre artiste, qu'il faut raisonner de toutes les couleurs que la lumière du soleil éclaire.

Voilà sans doute le système le plus singulier qu'il soit possible d'imaginer; & il ne peut y avoir de pro-

duction plus ridicule qu'un tableau ainsi parfemé de teintes vertes, jaunes & bleues, &c. cependant beaucoup de monde aime & admire cette étrange bigarure. Mais ce goût dépravé ne peut pas excuser les vrais artistes; puisqu'il n'y a rien au monde qu'on ne puisse rendre sur la toile: le jour, la nuit, le froid, la chaleur, la terre, le ciel ou l'air, l'eau, le feu, le vent, la foudre, les visions étranges, la joie, la tristesse, le doux, l'amer, & même les choses invisibles, tels que le son d'une trompette ou d'un cor-de-chasse, &c. tout peut être représenté, dis-je; si ce n'est par l'imitation de la chose même, ce sera du moins par les sensations qui en naîtront & par les mouvemens qui en seront le résultat. Quel effet ne produit point, par exemple, sur l'homme, un coup de tonnerre, ou tel autre bruit inattendu? Quelle contraction des muscles, quelle altération des traits ne résulte-t-il point de la douleur? Quelle frayeur n'occasionne point une vision? Un mets trop aigre nous oblige à fermer les yeux & à serrer les lèvres; l'amertume nous fait faire une grimace; tandis que ce qui est doux donne une certaine tranquillité à la physionomie.

Quant à la représentation des pays chauds, on fait que les hommes & les animaux y cherchent l'ombre des arbres & des cavernes souterraines, pour s'y mettre à l'abri du soleil; qu'on y fait usage des parasols, & qu'on y va nud ou couvert de vêtemens fort légers. Dans les pays froids on trouve le contraire: les peuples y cherchent le soleil, ou sont assis dans leurs cabannes autour de grands feux; & dans les contrées septentrionales ils font usage des peaux de différens animaux pour se couvrir.

Ici l'on voit le soleil dans toute sa force, & là on n'aperçoit que neige & frimats.

Puisque nous traitons ici particulièrement du soleil, il ne sera pas inutile de faire quelques réflexions sur la manière dont il faut entendre ce que les poètes on dit de cet astre.

La poésie & la peinture sont, comme on l'a dit, deux sœurs, qui ont beaucoup de rapport ensemble; & quoiqu'on pense que les fables & les fictions ne soient pas nécessaires aux peintres, elles sont néanmoins utiles & agréables; car il est impossible, pour ainsi dire, d'être un bon peintre sans le secours de la poésie. Que l'artiste se serve donc des idées des poètes pour autant que le sujet qu'il traite, soit sacré ou profane, le permet, ou que la nature de la chose l'exige. Comment est-il possible de peindre l'aube du jour, la lumière du soleil, le crépuscule & la nuit d'une manière plus belle & avec des couleurs plus magnifiques que l'ont fait Homère & Virgile, qui par-tout nous donnent à entendre que la lumière de l'aurore est d'abord rouge ou couleur de rose, & qu'ensuite elle devient insensiblement plus jaune, à mesure que l'astre du jour monte sur l'horizon.

Il est inutile de rappeler ici les différens noms que les poètes ont donné au soleil, puisque la nature nous apprend tous les jours à connoître ses qualités bienfaisantes; & que d'ailleurs ceux qui ne veulent pas contempler & étudier la nature même, ne pourroient tirer que peu de fruit de mes réflexions.

CHAPITRE XIV.

De la nature du soleil relativement aux différentes contrées qu'on veut représenter.

LORSQUE je m'occupois autrefois , pendant mes heures de loisir , à lire & à étudier les descriptions que plusieurs écrivains nous ont données des peuples de l'orient & des contrées septentrionales , je remarquai d'un côté le Cap de Bonne-Espérance situé sous un ciel ardent , mais tempéré par les vents de mer ; & plus loin l'île de Java avec les royaumes de la Chine & du Japon. De l'autre côté du globe je trouvai la Laponie & les autres pays hyperboréens, où règnent d'éternels frimats.

En admirant la différence extrême qu'il y a entre ces climats & les productions de la nature qu'on y trouve , ainsi qu'entre les mœurs & les coutumes de leurs habitants , il me prit envie d'en faire deux esquisses. Dans la première j'avois , d'après les témoignages des voyageurs , représenté des palmiers & des cocotiers , avec fort peu d'eau , mais de hautes montagnes , & quelques nègres nus ; le site étoit éclairé par le soleil. Dans le second je n'avois à mettre que quelques pins , des chaumières de bois & de grands amas de glace. Les figures en étoient vêtues de peaux d'animaux , & quelques-unes poursuivoient à la chasse un ours blanc , tandis que d'autres travailloient à tirer sur la glace une baleine

qu'ils venoient de tuer; un peu plus loin on en voyoit qui étoient occupées de différens travaux domestiques.

J'avois laissé ces esquisses sur une table, pour les retoucher dans le cas qu'il me prit quelque nouvelle idée; lorsqu'une personne qui vint me voir les acheta, & m'en demanda une troisième, dont son fils, qui, depuis peu, étoit de retour des Indes, devoit me donner l'idée; ce qu'il exécuta, en effet, le lendemain, de cette manière.

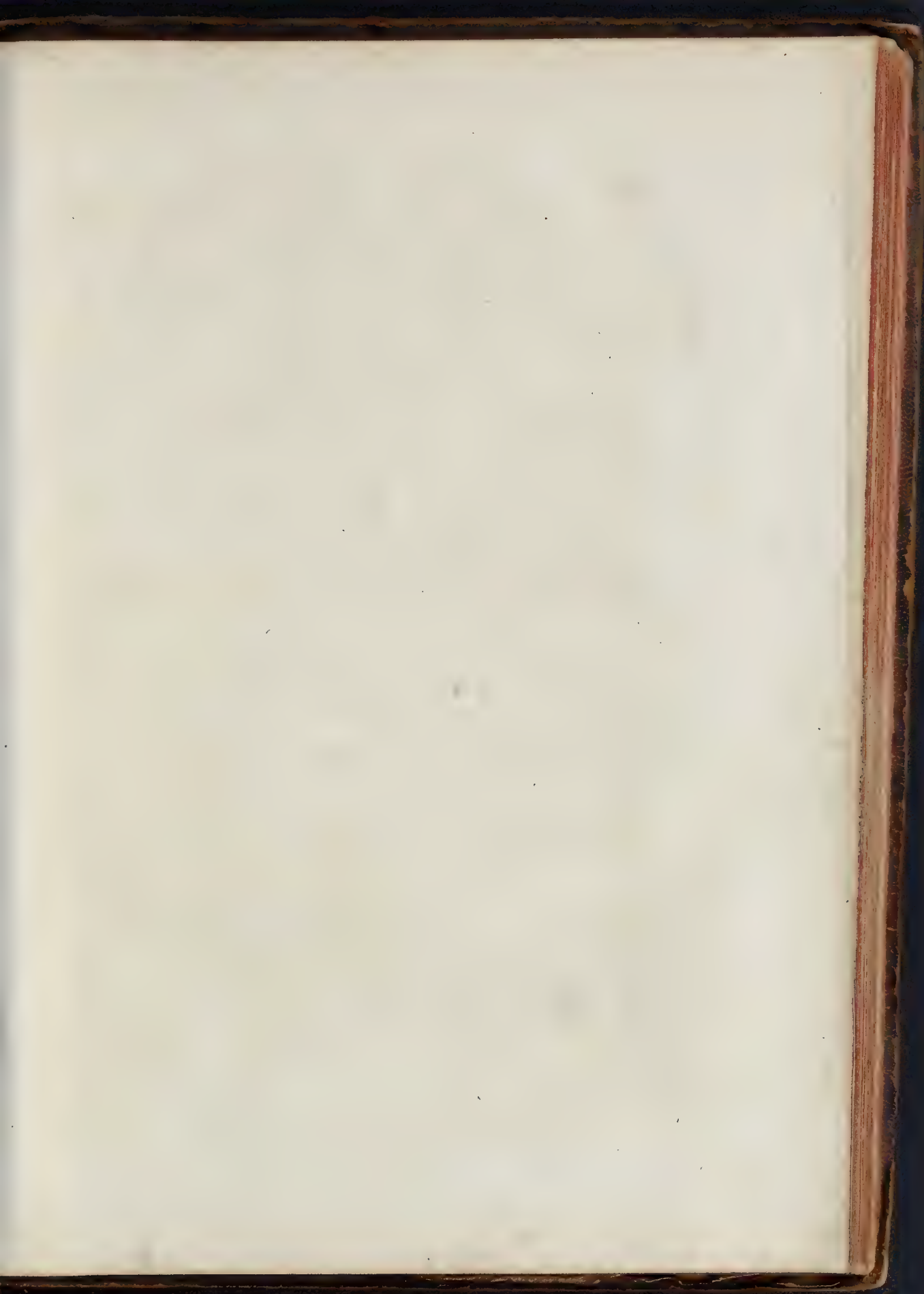
Il me fit la description d'un certain canton des Indes où il avoit demeuré, & qui est, pour ainsi dire, entièrement peuplé d'Indiens. Il m'instruisit ensuite des mœurs & usages, ainsi que du costume de cette peuplade. Je fis de tout cela, en sa présence, un croquis à la plume, qui rendoit, à ce qu'il me dit, parfaitement ses idées, & d'après lequel je fis ensuite un tableau, dont il fut de même également satisfait, à une seule chose près, à laquelle, disoit-il, il m'étoit facile de remédier en peu de tems. J'avois pris le soleil trop bas, & de plus j'en faisois tomber la lumière de côté dans mon tableau, ce qui y produisoit de longues ombres portées; tandis que j'aurois dû représenter le soleil perpendiculairement au-dessus de mes figures, ainsi qu'il se montre presque toujours dans les Indes. Je demurai confus en voyant que, malgré tout le soin que j'avois mis à bien rendre ce sujet, je m'étois trompé dans la principale chose; puisque ce n'étoit que par la hauteur apparente du soleil que je pouvois indiquer la grande chaleur qui règne dans ces contrées. L'observation de ce voyageur me parut excellente; mais elle me rappella, en même-tems, l'a-

venture d'Apelle avec le cordonnier ; car il me fit appercevoir son peu de connoissance de l'art, en m'ajoutant qu'il m'étoit facile de remédier à ce défaut ; puisqu'en ôtant de mon tableau les ombres, je n'aurois encore rien fait d'essentiel ; & il valoit mieux sans doute de recommencer entièrement l'ouvrage, que de vouloir chercher à faire tomber perpendiculairement la lumière du soleil sur les objets. Cela m'apprit néanmoins à être plus attentif dans la suite, & à bien réfléchir sur toutes les parties de mes compositions, avant que de les commencer : attention que la plupart des artistes négligent & dédaignent même trop souvent.

C H A P I T R E X V.

Des effets de la lumière du soleil levant & du soleil couchant.

IL est malheureux de voir que la plupart des peintres, dont la théorie de l'art est fondée sur la géométrie, la pratique sur l'expérience, & l'exécution sur la nature dont elle est une imitation, portent si peu d'attention sur ces trois moyens, dont dépend néanmoins toute leur réputation, & qu'ils négligent sur-tout d'observer la manière dont les objets sont éclairés quand le soleil se couche ; car quelque bas que soit cet astre, il ne peut jamais éclairer les objets au-dessous des parallèles ; c'est-à-dire, que ses rayons ne peuvent point aller frapper les objets par-dessous, à quelque hau-

teur que ces objets puissent être placés, quand même ils se trouveroient toucher aux nues. On voit cependant beaucoup de tableaux où les objets sont plus éclairés par-dessous que par-dessus par le soleil couchant; ce qui est contraire à la nature, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en se promenant dans une plaine avec le soleil en face; car quelle fatigue ne cause point alors à la vue sa lumière éclatante; de manière qu'on est obligé de détourner la tête ou de tenir quelque chose devant les yeux, puisque le chapeau seul ne peut nous en garantir, quand même on l'enfoncé dans la tête, sans qu'il se trouve néanmoins jamais éclairé par-dessous.

Il est facile de démontrer cette vérité par la perspective; savoir, que comme l'horizon sert de borne à notre vue, & que le soleil ne peut pas descendre plus bas par rapport à nos yeux, il ne doit pas darder ses rayons en haut, mais le long de la terre, ou d'une manière parallèle.

Ces rayons solaires doivent donc nécessairement venir frapper nos yeux, à moins qu'on ne les garantisse par le chapeau ou par quelque autre moyen. Je vais même plus loin: je soutiens que de quelque grandeur démesurée qu'on suppose les bords de ce chapeau, & quand même ils seroient parallèles ou de niveau avec l'horizon, ils ne pourroient en rien garantir la vue du soleil; qui n'iroit point non plus les frapper par-dessous, en supposant même qu'on se trouvât placé sur la plus haute montagne.

Mais afin de mieux saisir mon idée, jetez les yeux sur la planche XXVIII, ci-contre, où l'on voit sur le premier plan, une figure avec un chapeau plat sur la

tête , tel que le portent les Américains , posé parallèlement avec les sourcils. Plus loin du même côté de cette figure est une fabrique qui se prolonge vers le point de vue , avec une corniche fort saillante. De l'autre côté se trouve une haute colonne sur le chapiteau de laquelle il y a une figure avec un chapeau pareil à celui de la première figure. Remarquez que les rayons du soleil ne viennent point frapper ces objets par-dessous , mais qu'ils sont parallèles à l'horizon ; c'est - à - dire , quand le soleil se couche. Tirez maintenant un rayon du soleil de niveau avec le chapeau de la figure du premier plan , & voyez combien d'ombre elle fera tomber sur ses yeux. Ensuite , tirez une semblable ligne de la corniche jusqu'au centre du soleil , & observez quelle ombre portée en il résultera sur la frise ; après quoi agissez-en de même avec la statue placée sur la colonne. Ces observations vous feront voir que les joints des pierres de la fabrique sont parallèles avec les rayons du soleil , & que l'angle postérieur de cet édifice , quoique plus bas que l'angle antérieur , est néanmoins d'égalité avec celui-ci , & que que la frise est de même parallèle avec le plan sur lequel se trouve ce bâtiment.

Peut-être m'objectera-t-on que lorsqu'on est appuyé à la croisée d'une fenêtre , le soleil est plus bas que la croisée sur laquelle on s'appuie , & qu'il ne la frappe même pas. Mais je répondrai qu'on ne fait que se l'imaginer ; car pour peu qu'on y porte attention on s'apercevra que l'une ou l'autre bout du chambranle de la croisée forme une petite ombre portée , quelque foible qu'elle puisse être. De sorte qu'il est facile d'en conclure qu'aussi longtemps

tems que le soleil paroît, quand il ne seroit élevé que d'un pouce au-dessus de l'horizon, la terre en reçoit toujours quelque lumière; & qu'aussi long-tems que la terre est éclairée, les rayons du soleil ne peuvent frapper les objets par-dessous. Il faut, par exemple, de toute nécessité, que la terre soit encore éclairée, pour qu'une colonne de six pieds de hauteur, & qui reçoit la lumière du soleil couchant, puisse y former une ombre portée assez décidée pour qu'on la distingue. Si cela est, comme on ne peut en douter, comment est-il possible que le soleil éclaire, en même-tems, les objets par-dessus & par-dessous? En supposant maintenant que le soleil n'éclaire pas la colonne par-dessus, il faut nécessairement alors qu'il en résulte une ombre portée sans fin; & dans ce cas le chapiteau de cette colonne sera éclairé un peu par-dessous, & la terre doit rester absolument sans lumière. Tout cela est d'une vérité incontestable, quoique peu d'écrivains en aient parlé, & qu'il y ait peu d'artistes qui s'en occupent. Il n'est donc pas surprenant qu'on commette tant de fautes dans cette partie, ce qu'il faut principalement attribuer, je pense, à une parfaite ignorance de la perspective.

C H A P I T R E X V I.

De la manière de se servir de la lumière du soleil & de celle des autres corps lumineux.

LA plupart des peintres ont pour principe que la lumière du soleil produit un effet agréable qui charme l'œil, que par conséquent il faut s'en servir dans tous les ouvrages de l'art. Mais ce principe n'est rien moins que vrai, ainsi que le changement des saisons, & la variation continuelle des objets le prouvent. Cette lumière est sans doute belle dans un paysage ou site ouvert, mais elle fait un mauvais effet dans l'intérieur d'une fabrique; car quelle conséquence n'y auroit-il pas à faire tomber les rayons du soleil sur la table d'un banquet, & d'empêcher par là les convives de pouvoir se regarder les uns les autres; de sorte qu'on ne pourroit pas non plus rendre avec vérité les vases & les autres ustensiles d'or & d'argent, sans nuire à tous les autres objets qu'on voudroit représenter dans le tableau.

Quel chef-d'œuvre ne produiroit-on pas, s'il falloit mêler du noir avec le blanc d'une nappe qui reçoit directement les rayons du soleil? Et quelle beauté pourroit-il y avoir dans un tableau où les ombres portées de la croisée & des carreaux de vitre projeteroient sur cette table & sur le parquet de l'appartement. D'ailleurs il y a des sujets dans lesquels la lumière du soleil ne convient ab-

Solument pas, tel est, entr'autres, le crucifiement de J. C.; puisqu'il est dit dans l'Ecriture sainte qu'il y eut dans ce moment une éclipse de cet astre.

Afin de rendre mes idées plus sensibles, je me servirai de trois différentes lumières dans trois tableaux qui ont pour sujet des événemens de la Passion du Sauveur; & dont le premier est celui du crucifiement.

Tableau du Crucifiement du Christ.

On voit ici le lieu du supplice sur le mont Calvaire. C'est l'heure du midi, mais le soleil est couvert d'un sombre nuage. Voyez comment est éclairé de la droite, sur le second plan, cet endroit où est la croix & une troupe du peuple, qui reçoivent une forte & large lumière des nues. Le groupe de figures placées sur le premier plan, dans l'ombre d'un nuage, ne reçoivent pas une si large lumière; mais cette lumière devient insensiblement plus forte, à mesure qu'elle approche davantage de celle du second plan, jusqu'à ce qu'elle se trouve enfin du même ton & également large. Sur le troisième plan le ciel est sombre & chargé d'épais nuages, qui, en s'élevant, semblent chassés un peu en travers du tableau, vers le côté droit où est le soleil.

Il faut chercher, autant qu'il est possible, à ne point s'écarter de la vérité, & ne point suivre aveuglément une opinion qui n'est fondée sur aucun principe. Le sujet dont il est ici question, demande de la tranquillité & peu d'action; c'est pourquoi j'ai choisi l'espèce de lumière que j'ai cru la plus propre à cette triste scène, & qui

ne convient pas à toutes sortes de sujets, ainsi qu'on le verra par les deux tableaux suivans, dont le premier a une lumière forte & large, & dont le second est éclairé par le soleil avec des ombres longues & tranchantes.

Et véritablement un ouvrage exécuté de cette manière & dans lequel on a observé la nature des choses & les convenances du moment, ne peut manquer de plaire aux gens instruits. De semblables réflexions peuvent même former un connoisseur, principalement s'il a été instruit par un bon maître, & s'il a appris un peu à dessiner; de forte qu'il se trouvera par là en état de pouvoir donner des leçons à un grand nombre de peintres.

Le Tombeau du Christ.

Ce rocher, à la gauche du tableau, dont l'ouverture se présente un peu par-devant, & dont l'entrée est profonde & sombre, est le tombeau du Christ. L'action se passe dans le rocher, qui est foiblement éclairé par une ou deux lampes. Trois ou quatre hommes y portent le corps du Sauveur. La scène a lieu vers l'entrée de la nuit & le soleil ne paroît plus. Voyez ce groupe de figures placées devant le rocher & qui reçoivent la lumière du ciel, qui tombe un peu par-devant, & qui ne forme, pour ainsi dire, point d'ombres portées, à cause d'une autre partie du rocher qui s'élève près de-là à la même hauteur. Remarquez ensuite ces trois figures entre les deux rochers, sur le second plan : comme elles sont privées de la lumière de devant, elles doivent nécessairement être éclairées par-derrière. Un peu plus loin, sur le troisième plan, qui représente

la grande route, on voit arriver quelques personnes, près des arbres qui sont à la droite du tableau, qui, de l'autre côté, au-delà du grand rocher, reçoivent leur lumière de la gauche; ce qui nous fait voir que s'ils étoient plus loin dans la plaine, ils se trouveroient éclairés de tous côtés.

Voici mon principal but en exposant cette composition. Ce tombeau qui appartient à Joseph d'Arimathie, est situé proche de la ville de Jérusalem; & Joseph est lui-même occupé avec ses gens à porter le corps du Christ dans la grotte. Or, mon intention est d'éclairer ce premier groupe le plus fortement qu'il est possible, & cela sans le secours du soleil. La lumière tombe, pour ainsi dire, par-devant, à cause que les deux rochers interceptent la lumière des côtés; de sorte qu'ils ne peuvent presque pas avoir d'ombre que par-derrière, par le rocher ou le tombeau, & un peu de quelques cyprès placés à côté de ces rochers. Entre ces deux rochers, je fais voir que les personnes qui arrivent doivent nécessairement être éclairées par-derrière, à cause qu'elles sont encore à moitié en plein air; & qu'il faut que les figures qui sont un peu plus loin dans le chemin, près des arbres, recevoient la lumière par-derrière, par-devant, & du côté gauche, où le rocher est fort bas; que par conséquent elles ne peuvent avoir qu'un peu d'ombre à la droite des arbres, sur lesquels tombent leurs ombres portées. Cet autre groupe & ce monceau de pierres au milieu de la plaine, sur un plan plus bas, servent à indiquer qu'ils sont éclairés de toutes parts, & qu'ils ne peuvent pas avoir d'autre ombre que par en-bas & dans les plus grandes

cavités, vu que l'air est par-tout égal & sans nuages. Je fais que peu d'artistes s'arrêtent à toutes ces observations; car ils se contentent de ce qui plaît, sans s'occuper à en chercher les raisons. Cependant si les objets de ce tableau n'étoient pas disposés de la manière dont je viens de le dire, les effets ne pourroient pas en être les mêmes.

Nos principales remarques tombent donc ici sur la lumière, le tems ou l'heure du jour, la situation du tombeau, & la qualité de l'homme qui remplit les cérémonies funébres, non-seulement par rapport à sa personne & à l'autorité dont il jouit, mais encore relativement à ses vêtemens; ainsi qu'à la manière dont se fit cette inhumation, suivant l'Ecriture sainte: ce qui se trouve tout distinctement indiqué ici. Quant au monceau de pierres dans le lointain, c'est un de ces tombeaux élevés en divers endroits autour de Jérusalem: il y en avoit de grands & magnifiques, & de petits & mesquins, suivant la condition des personnes, comme nous l'apprend aussi le texte sacré. Mais passons maintenant au troisième tableau.

Tableau de la Résurrection du Christ.

Je place encore ici un rocher, par l'entrée duquel on voit l'ange assis sur la pierre du tombeau, vêtu de draperies éclatantes, & occupé à parler avec les trois Maries, à qui il montre le Christ qui s'élève vers le ciel entouré d'une grande gloire, par laquelle deux des Maries (dont l'une regarde le Christ, en tenant la main devant les yeux) sont

fortement éclairées; de sorte que les ombres produites par la proximité de la lumière éclatante, projettent d'une manière fort distincte en avant par terre & sur les objets qui sont tout autour. La femme qui se trouve le plus près de l'ange en reçoit de forts reflets, tandis que la troisième, qui s'approche du tombeau, est hors de la portée de l'une & de l'autre lumière, & se fond dans les larges ombres, quoique faiblement éclairée par la lumière générale de l'air. Un peu plus loin, sur le second plan, les arbres, placés le long du chemin, le couvrent de leurs larges ombres. Plus avant dans le lointain, on apperçoit la ville de Jérusalem comme couverte d'une vapeur qui s'élève de la terre, car la scène se passe au point du jour. Le ciel est rempli de légers nuages, principalement du côté du soleil, qui, à la droite du tableau, paroît un peu sur l'horizon, d'une couleur pourprée & jaunâtre.

Je suis persuadé que si un amateur ou un peintre veut joindre ses réflexions à celles que j'expose ici, & s'il ne craint pas la peine & les soins nécessaires dans l'exécution, il pourra produire par la représentation des sujets que je viens d'indiquer, des ouvrages dignes d'être admirés, & qui lui mériteront une juste célébrité.

CHAPITRE XVII.

Des propriétés du soleil & des autres espèces de lumières dans la représentation de leur état naturel, & des différentes parties du jour.

IL est inutile, sans doute, de répéter que toutes les lumières sont d'une nature différente, puisque nous croyons l'avoir démontré suffisamment, dans le précédent chapitre, par leurs qualités & leurs effets; cependant nous ajouterons encore ici quelques réflexions particulières sur cet objet, dont nous n'avons pas pu faire l'application plutôt.

Quant au soleil, je ne pense pas qu'il soit permis de le représenter dans un tableau, parce que nos yeux sont trop foibles pour pouvoir fixer cet astre; de sorte qu'on ne peut représenter l'intensité de sa lumière qu'en répandant des teintes brunes & noires sur tous les objets; & en second lieu parce que nous ne pouvons distinguer les véritables formes & couleurs locales des objets, quand le soleil tombe directement sur nos yeux, qu'en tenant la main devant la vue, ainsi que je l'ai déjà remarqué plusieurs fois, & comme l'expérience nous l'apprend tous les jours.

C'est par la même raison qu'il ne faut pas mettre de chandelle, de flambeau ou tel autre corps donnant une forte lumière artificielle dans un tableau, à moins qu'on

qu'on ne veuille représenter les objets tels que ces lumières nous les font paroître , & non tels qu'ils sont en effet par leur couleur, leur agitation & leur vaguesse; car plus les objets sont éloignés de la chandelle, plus ils deviennent indécis. C'est donc une grande erreur que de prétendre qu'on puisse rendre avec vérité toute la force de la lumière d'une chandelle, principalement quand on en voit la flamme à découvert; parce qu'il n'est pas possible de donner aux autres objets le degré de clarté qui leur convient; car lorsque la lumière de la chandelle vient frapper directement nos yeux, les couleurs les plus obscures, & le noir même, ne paroissent pas plus obscures, ni pas plus noires que par le jour le plus sombre. Mais comme nous traiterons, dans la suite, plus au long de cette espèce de lumière, il est inutile de nous y arrêter davantage pour le moment.

Nous observerons ici, pour la satisfaction de ceux qui aiment à se servir de la lumière du soleil, qu'elle est propre à la représentation de sacrifices, de batailles, de bacchanales, de danses, de jeux champêtres & de plusieurs sujets gais & qui demandent beaucoup de mouvement & d'agitation; mais qu'elle ne convient pas aux sujets sérieux & tranquilles, tels que conseils & assemblées de magistrats, fêtes nuptiales, banquets, séances académiques, auxquels la lumière ordinaire du jour donne une grande vérité & une certaine bienséance.

La troisième espèce de clarté dont j'ai parlé, c'est-à-dire, celle des lumières artificielles, est convenable aux sujets tristes & mélancoliques, tels que ceux où il s'agit de l'instant

suprême d'une personne, ou de quelque pompe funébre & lugubre ; sur-tout quand la scène se passe dans un site ouvert.

Mais il faut convenir que rien n'est plus agréable ni plus pittoresque que la lumière du soleil , lorsque cet astre forme , en passant au travers de l'épais feuillage des arbres, différens accidens de lumière ; tandis qu'on voit des groupes de bergers qui goûtent le repos sous ces ombrages, ou qui s'amuse à des jeux champêtres. Mais c'est manquer à la vérité que de représenter de jeunes & belles vierges exposées en plein champ aux plus fortes ardeurs du soleil ; tandis que d'autres ne pechent pas moins contre la nature en faisant fixer le soleil par leurs figures , qui s'entretiennent tranquillement ensemble & se regardent fixement , même sans se garantir les yeux par la main ; comme si la lumière de l'astre du jour n'étoit pas plus forte que celle d'une chandelle ou que la pâle & vacillante clarté d'une étoile.

Afin d'établir des principes fixes pour se garantir de pareilles fautes , arrêtons-nous un moment à considérer les différentes parties du jour , & l'état de la lumière , suivant qu'elle change , pour ainsi dire , d'heure en heure.

De l'Aurore ou du Point du jour.

Cette première heure du jour est propice aux entreprises militaires, sur-tout lorsqu'il s'agit de faire l'assaut d'une ville, ainsi que nous le prouvent , entr'autres , la prise de Jéricho , par Josué , & la bataille de Pompée contre César , qui se donna aussi à l'aube du jour. Ce

moment est de même favorable à la chasse, & par conséquent pour représenter Diane, Céphale, Adonis & tous les autres sujets de cette espèce; car un sage peintre doit toujours choisir le tems & l'heure qui conviennent à l'histoire qu'il veut mettre sur la toile. La lumière de cette partie du jour est agréable par les demi-teintes qu'elle produit, parce qu'elle nous présente tous les objets avec les couleurs locales qui leur sont propres; de sorte que l'artiste qui observe bien ces convenances ne peut manquer de faire un ouvrage plein de grace & de vérité.

Du Matin.

Cette partie du jour est, sans contredit, celle où la nature est la plus riante & la plus gaie; de sorte que les objets inanimés y paroissent, pour ainsi dire, sensibles. La lumière brillante du soleil dore la cime des montagnes, & repand de larges ombres, tant dans les sites champêtres que sur les massifs d'architecture; ce qui produit des effets admirables pour l'homme qui fait jouir du grand spectacle de la nature. Cette lumière, qui perce au travers des nuages, donne une grace extraordinaire à tout, lorsque l'image des objets est réfléchie dans l'eau; à quoi se joint une certaine fraîcheur & un ton vaporeux qui lie si bien toutes les parties ensemble, que l'œil d'un vrai connoisseur ne peut manquer d'en être charmé.

Cette partie du jour étoit consacrée par les Payens à la célébration de leurs sacrifices. Moïse nous apprend que les enfans d'Israël faisoient alors leurs oblations, & que c'est au matin qu'ils ont adoré le veau

d'or. Les Juifs ont conservé jusqu'à nos jours cet usage, que les Chrétiens avoient aussi adopté dans les premiers tems, sur-tout pour le baptême, à l'exemple de celui de Jesus-Christ par S. Jean dans le Jourdain.

Les anciens Perfes avoient de même choisi le matin pour leurs offrandes. Il est donc convenable de prendre pour ces cérémonies religieuses la partie du jour que tous les peuples semblent avoir destinée pour cela ; en ayant soin de faire tomber la lumière sur le principal objet & sur le principal endroit ; ainsi que le Poussin nous en a donné l'exemple dans son tableau du Christ qui rend la vue à l'aveugle, où la plus grande & la plus forte lumière est répandue sur la figure du Sauveur.

De la lumière entre le Matin & le Midi.

Cette lumière est peu propre à représenter quelque sujet que ce soit, à moins qu'elle ne soit interrompue par des ondées, par une tempête ou par un orage ; & l'on peut alors s'en servir pour de grands sujets terribles & mélancoliques, tels que le dernier Jugement, de la manière que cet événement est dépeint dans l'Ecriture sainte ; la Passion du Sauveur, lorsque le soleil s'obscurcit, ainsi que je l'ai dit dans le précédent chapitre ; car il feroit ridicule d'éclairer de pareils sujets par un jour serein & agréable.

Du Midi.

C'est à-peu-près vers cette heure que le soleil darde ses rayons avec la plus grande force & le plus grand

éclat; c'est pourquoi je pense de voir avertir ceux qui veulent employer ce moment du jour, que c'est alors la nature opère, par l'intensité de la lumière, des effets qu'il est absolument impossible de bien rendre sur la toile; car il y a des artistes qui se trompent en voulant prouver la puissance de l'art; de sorte que pour mieux détacher les objets, ils renforcent la lumière du premier plan, en se servant pour cela de draperies de couleurs chaudes & brillantes; de manière qu'elle devient beaucoup plus vive & plus forte que celle du soleil même; ce qui est un défaut très-considérable.

On peut cacher la lumière du soleil derrière une montagne, des fabriques, ou tels autres grands massifs.

Cette heure du jour est destinée au repos de l'homme. L'Écriture nous apprend que Jésus-Christ étant fatigué pendant son voyage, se reposa près d'un puits; ce qui procura à la Samaritaine l'occasion d'entendre ses saints préceptes & ses prophéties; tandis que ses disciples goûtoient pareillement le repos dans les environs. Je le répète donc, on ne peut trop observer l'heure du jour nécessaire pour rendre les sujets qu'on traite avec toute la vérité possible.

De l'Après-Midi.

Comme ce tems du jour est souvent & même, pour ainsi dire, toujours sujet à des variations causées par des nuages qui circulent alors dans l'air, & qui interceptent la lumière, le peintre peut s'en servir pour des bacchanales & d'autres sujets de cette nature; mais il doit se garder de ne pas l'employer pour toutes sortes d'événemens, ainsi que le font quelques artistes.

Du Soir , ou du Crépuscule.

C'est à l'entrée de la nuit que cessent tous les travaux , ce qui fait qu'on peut prendre ce moment pour les fêtes joyeuses , ainsi que pour la marche d'un corps d'armée , & pour la retraite des bergers qui ramènent leurs troupeaux à la métairie. La lumière de cette partie du jour change souvent de couleur , par l'interposition des vapeurs qui s'élèvent alors de la terre ; mais elle semble néanmoins agrandir presque toujours la superficie des objets. Lorsque les ombres ne reçoivent pas les reflets d'autres objets , elles doivent participer de la lumière. Cette partie du jour diffère absolument du matin ; mais elle n'en est pas moins agréable par de petits accidens de lumière fort vifs , lorsqu'on tient la lumière générale un peu sombre , ce qui forme de grandes masses , principalement quand les couleurs sont un peu dispersées avec intelligence par un grand maître.

Lorsqu'on veut représenter la lumière du soleil à midi , on doit la faire tomber d'en-haut , avec de courtes ombres portées. Mais vers le soir cette lumière doit être basse , & former de longues ombres portées.

A la pointe du jour la lumière est la même que celle du crépuscule , & la clarté de la lune est semblable à cette dernière.

CHAPITRE XVIII.

De la Lune, & de la manière de représenter cet astre.

JE ne doute point que la plupart de mes réflexions & de mes principes, touchant l'objet de ce chapitre, ne soient regardés comme hétérodoxes, parce qu'ils sont absolument contraires à la pratique ancienne & à celle de nos jours. Je ne crains pas cependant de les soumettre au jugement de la raison & des artistes judicieux; d'autant plus que je ne prétends point introduire des choses nouvelles, mais seulement corriger d'anciens abus, ainsi que je crois pouvoir le prouver.

Je pense donc que c'est une erreur grossière que de représenter la lune moins grande que nature; parce que, malgré la distance où cet astre peut se trouver, on le voit toujours dans sa grandeur naturelle; car son disque ne diminue jamais, non plus que celui du soleil. Et si cela est reconnu comme une vérité, le contraire doit être regardé comme impossible, & par conséquent comme une faute de la part du peintre, dont le premier devoir est de point s'écarter de la nature.

Si j'avois donc à peindre un clair de lune, je ne croirois pas manquer à la vérité, en suivant les principes que j'ai indiqués plus haut pour la représentation du soleil; c'est-à-dire de ne jamais faire paroître cet astre même, mais seulement sa lumière; (car il est plus important

de bien éclairer un tableau , que d'y faire paroître le soleil , la lune , ou un corps lumineux artificiel) en faisant tomber cette lumière sur les objets par-devant , par-derrière , ou de côté , (& cela aussi bien pour les figures que pour le paysage) d'une manière un peu plus sombre que par la lumière du jour , (afin qu'on le prenne pour un véritable clair de lune , & non pas pour une lumière du soleil , à laquelle elle ressemble beaucoup par ses coups subits de lumière & ses ombres portées tranchantes ,) avec quelques étoiles scintillantes dans un ciel d'azur, que je ferois paroître, par-ci par-là, entre les nuages. Et afin d'y donner plus de vérité encore , je voudrois , si le sujet le permettoit, me servir de flambeaux, de torches & d'autres lumières artificielles , ainsi que de bûchers , de sacrifices , &c ; pour rendre les lumières plus fortes & le coloris plus rouflâtre & plus jaunâtre ; mais dont les ombres ne seroient pas aussi tranchantes que celles de la lune. Cela produiroit , selon moi , un grand effet , principalement si ces lumières accidentelles se trouvoient dans les endroits les plus obscurs. Mais il faut observer sur-tout d'y répandre , en général , plus d'obscurité que de lumière , & de ne point mettre dans le tableau de plus belles couleurs que celles du ciel , par rapport à la lune , si ce n'est le rouge , le jaune & les autres couleurs qui sont particulières aux corps lumineux artificiels , ainsi que je l'ai remarqué dans le premier chapitre du quatrième livre ; car le rouge pâle & le jaune deviennent sombres ; tandis que la lumière de la lune fait paroître le bleu foncé & le vert de mer plus clairs ; le noir seul conserve

serve le ton qui lui est propre ; de sorte qu'il faut employer fort peu de rouge pâle & de bleu foncé dans un pareil tableau.

Par une pareille disposition on obtient deux avantages ; savoir , un jour naturel & vrai , & une grande variété dans le coloris.

Mais si l'on trouvoit quelque difficulté dans ce que je viens de dire , il faut se rappeler qu'on n'est pas plus obligé de représenter la lune que le soleil dans un tableau ; car elle fait , comme cet astre , sa révolution autour de la terre ; de manière qu'on peut la placer à la hauteur qu'on croit nécessaire pour éclairer favorablement les objets. Au reste , on trouve dans la lune les même qualités que dans l'astre du jour ; c'est-à-dire , que ses rayons sont toujours parallèles , que sa lumière est large & tranchante , & que ses ombres portées sont décidées & prennent la forme des objets ; mais les reflets ne sont pas aussi forts par un clair de lune , que par la lumière du soleil , à cause que ces deux corps célestes sont d'une nature différente : l'un étant chaud , & l'autre froid. Et comme la lune reçoit sa lumière du soleil , elle ne peut pas la communiquer avec autant de force à la terre que cet astre ; & les objets qui en sont éclairés ne peuvent pas paroître d'une manière aussi distincte à l'œil. Remarquez encore que la lumière du soleil est souvent altérée par les vapeurs qui s'élèvent de la terre , & qu'il en est de même de celle de la lune , qui alors nous paroît plus pâle ou plus jaune , à raison de ce que l'atmosphère est plus ou moins chargée d'exhalaisons.

Comment donc pourroit-on douter qu'un tableau

représente un clair de lune, lorsque les masses plates, décidées & tranchantes des ombres portées, ainsi que le ton pâle des couleurs locales sont observés avec intelligence, quoique le disque de la lune n'y soit pas exposé à la vue? Si l'on me demande, cette méthode est-elle celle qu'on a suivie jusqu'ici? je répondrai que cette question m'est absolument étrangère; parce qu'il ne faut pas soumettre l'art à ses idées, mais qu'on doit, au contraire, régler ses idées sur les besoins de l'art. Ne nous arrêtons par conséquent pas à ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais tâchons de faire ce qui est bon & convenable.

Comme mon système est contraire à l'ancien usage, & peut par conséquent offrir quelque obscurité, j'ai pensé qu'il étoit nécessaire de rendre mes idées plus sensibles par les trois exemples ci-joints de la planche XXIX.

Dans le premier, j'ai représenté la lune dans sa grandeur naturelle, mais placée hors du tableau; parce que sans cela elle se trouveroit trop près de l'horizon, & causeroit des ombres portées trop longues & par conséquent désagréables.

Dans le second on voit la lune représentée suivant l'ancien usage.

Dans le troisième on apperçoit un ciel étoilé, avec forte lumière de la lune, mais placée hors du tableau, comme dans le premier exemple.

Si l'on m'objectoit que la lune produit une grande scintillation de lumière, & répand par conséquent de l'élégance & de la vie dans un ouvrage de peinture; je répondrais que la lumière vacillante des étoiles fait le même effet;

1

2

3

Benard delinxit

sur-tout lorsqu'on les représente aussi grandes qu'elles nous apparoissent, & non en perspective, comme si elles étoient suspendues entre le ciel & la terre, comme la lune. Mais il n'est pas nécessaire de mettre dans un tableau toutes les étoiles qui peuvent briller dans la partie du ciel qu'on veut représenter; mais seulement les principales, telles que celles du Cocher, du Triangle, du Dragon, l'étoile polaire, & toutes les autres enfin qui forment des constellations connues; lesquelles n'ayant aucune figure régulière, & ne jetant qu'une foible lumière, peuvent être indiquées par des petits points.

Cependant on peut représenter l'image de la lune dans l'eau, quoiqu'on suppose que cet astre soit placé hors du tableau; ce qui formera des réflexions agréables dans les ondulations d'une rivière ou d'un ruisseau. Et par la liberté qu'on a de faire tomber la lumière de côté, on peut donner autant de beauté & de grace aux objets que par un jour ordinaire, ou par la lumière du soleil même.

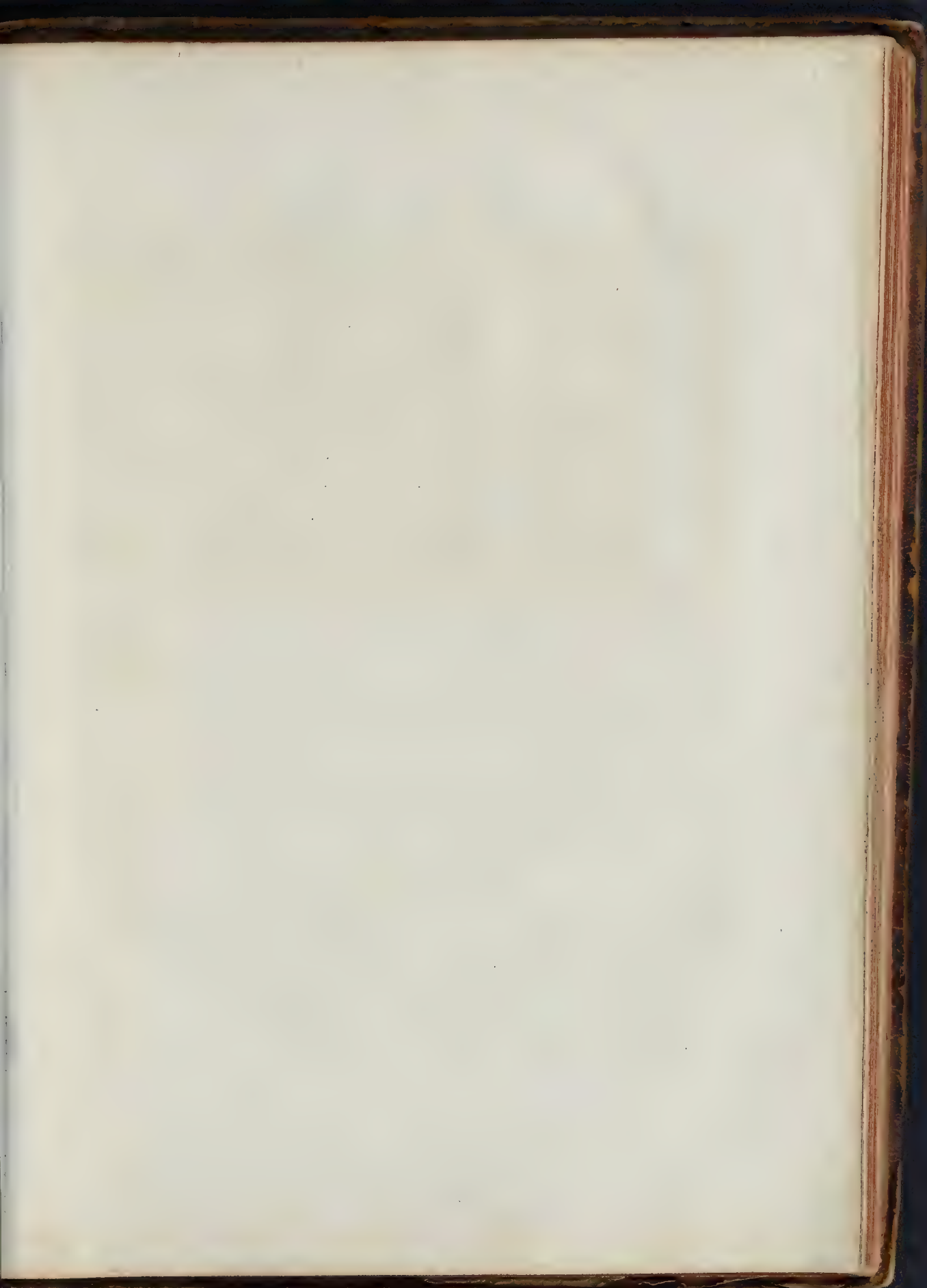
Il me reste encore à faire ici une réflexion fort importante; savoir, que la lumière de la lune étant souvent interceptée par de grandes fabriques, par des arbres, ou par des montagnes, il doit nécessairement y avoir quelques parties obscures; de sorte que les reflets d'une lumière aussi foible n'ont pas assez de force pour éclairer & rendre visibles les objets qui s'y trouvent, quoique fort près de notre vue. Il faut par conséquent que le peintre cherche à éviter ces accidents, & qu'il ne s'en serve que lorsqu'il peut en avoir besoin pour obtenir une bonne harmonie & de l'effet; & il doit alors

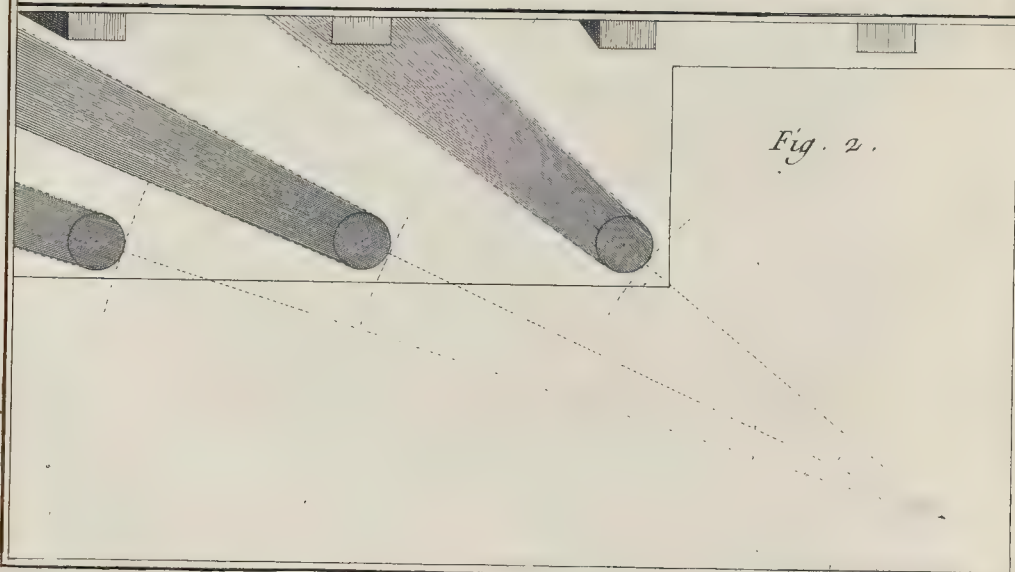
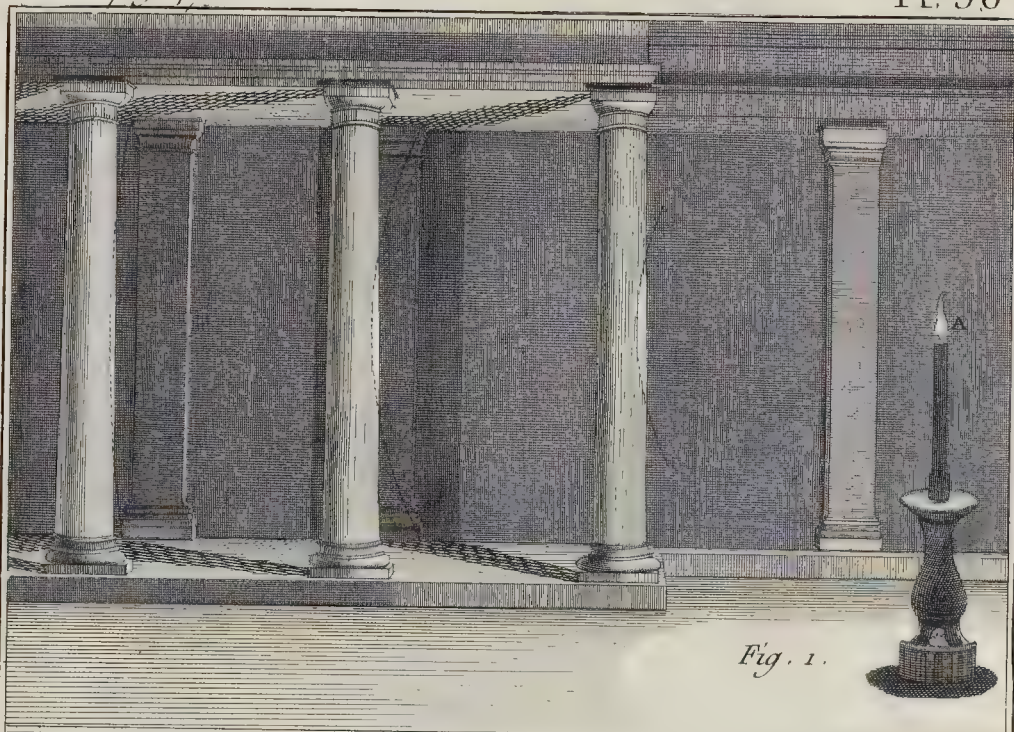
lumière est favorable aux bacchanales , aux festins , aux spectacles & autres événemens joyeux ; ainsi qu'elle peut être utilement employée pour les scènes effrayantes & nocturnes , telles qu'apparitions d'esprits , opérations magiques , &c.

La lampe jete une lumière foible , triste & mélancolique , ce qui fait qu'on peut s'en servir dans les tombeaux , dans des prisons , & au chevet du lit d'une personne malade ou agonisante. Cette lumière fait son meilleur effet dans des lieux fermés , tels que catacombes , caveaux , antres , & autres endroits inhabités & lugubres.

La nature de cette lumière , & l'effet qu'elle produit sur les couleurs , sont les mêmes que ceux du soleil ; c'est-à-dire , qu'elle les dégrade ; mais elle n'a pas la même force , & ses reflets sont par conséquent plus foibles ; de sorte que l'artiste se trouve souvent embarrassé dans l'emploi qu'il veut en faire , parce qu'on voit , en général , qu'elle ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe.

Quant aux ombres que forme la lumière d'une lampe , elles sont à-peu-près aussi larges & aussi tranchantes que celles du soleil ; avec cette différence néanmoins , que la lumière du soleil tombe d'une manière plus égale & plus uniforme sur les objets , à raison du plus grand éloignement de cet astre , & parce que les vapeurs sont plus épaisses & plus obscures pendant le soir , mais sur-tout pendant la nuit que durant le jour ; ce qui fait que tous les objets privés de la lumière directe de la lampe sont invisibles pour nous , & la proximité de cette lumière ne permet pas que ses rayons embrassent un grand espace.

Benard del.

Pour appuyer cette hypothèse , je vais en produire un exemple fondé sur la géométrie : Voyez la planche XXX.

Mettez le point *A* pour représenter le centre de la lumière , d'où partent tous ses rayons divergens. Dessinez en bas un chandelier de la hauteur donnée de quatre pieds au-dessus du plancher. Après quoi faites l'esquisse de trois ou quatre colonnes placées de suite & s'éloignant de plus en plus de la lumière , chacune de huit pieds de hauteur. Ensuite posez une jambe du compas sur le point central de la lumière , & l'autre jambe sur l'extrémité de la première colonne , & tirez un segment de cercle sur le fust de la colonne ; opération que vous renouvellerez de même sur les autres. Vous trouverez par-là que la première colonne est la moins frappée de la lumière , mais que cette lumière y est la plus forte ; & qu'au-dessus & au-dessous de l'endroit où a touché le compas la lumière devient de plus foible en plus foible. De plus , que c'est sur la dernière colonne que le compas a tracé la plus grande partie du segment de cercle ; de sorte que cette colonne est éclairée , pour ainsi dire , du haut en bas , mais de la manière la moins sensible. Ce qui nous prouve que les objets frappés de cette espèce de lumière n'en sont jamais éclairés entièrement , ni d'une manière uniforme ; & que quand même ils en seroient éclairés également par-tout , ce seroit si foiblement & si vaguement qu'on ne pourroit en distinguer ni le trait extérieur , ni la couleur locale ; du moins pas plus que par la clarté de la lune.

Si l'on veut savoir de quelle manière j'ai représenté

cette espèce de lumière, je suis prêt à communiquer mon procédé, que voici.

Je commençois par faire l'esquisse de ma composition sur du papier bleu ou d'une teinte brune & foncée, sur lequel je dispois les différens plans, pour savoir où je devois placer mes figures & les autres objets, que j'indiquois légèrement par quelques coups de crayon. Ensuite je choisissais un point central pour ma lumière, que je mettois haut ou bas, suivant que je le jugeois convenable. Après quoi je plaçois une branche de mon compas sur ce point de lumière, & de l'autre je touchois chaque objet en particulier dans l'endroit où passoit la pointe du compas soit en haut, soit en bas, ou bien au milieu en formant un segment de cercle proportionné à la distance des objets du point de lumière. Par ce moyen je trouvois les parties qui, étant les plus proches de la lumière, devoient aussi être les plus fortement éclairées; & cela servoit, en même tems, à m'indiquer la diminution de la lumière & la dégradation des couleurs, à proportion que les parties s'éloignoient de mon segment de cercle.

Quant aux reflets des lumières artificielles, il en est comme de toutes les lumières : les plus claires, les plus grandes & les plus vives en donnent les plus forts; & plus la lumière est pure, plus les couleurs en sont jaunes dans les clairs & dans les reflets; tandis que les couleurs sont plus roussâtres, à raison de ce que la lumière est plus sale & plus chargée de fumée.

La lumière d'une chandelle est jaunâtre.

Celle d'une lampe paroît roussâtre.

Celle

Celle d'un flambeau ou d'une torche est plus rouge encore.

Les artistes qui veulent représenter de pareilles lumières, ne doivent pas perdre de vue les trois observations suivantes : 1°. De tenir leur lumière sur une seule partie du tableau. 2°. De bien prendre garde à la manière d'éclairer & de fondre les contours ou fuyans des objets. 3°. De rendre avec vérité la nature des différentes espèces de lumières artificielles, soit d'une bougie, d'une chandelle, d'une lampe ou d'un flambeau.

Il faut observer sur-tout que l'espace qui est entre notre œil & la lumière représentée dans le tableau, doit être le plus obscur, ainsi que la première figure, ou le premier objet doit être le plus sombre; c'est-à-dire, quand cet objet se trouve placé devant la lumière; mais que cet objet devient d'autant plus foible, tant dans ses clairs que dans ses ombres, à mesure qu'il se trouve placé davantage derrière la lumière; ce qu'il faut attribuer, ainsi que je l'ai déjà dit, aux vapeurs qui sont plus denses pendant la nuit que durant le jour, de sorte que la lumière artificielle en affecte & en éclaire davantage les particules.

De plus, observez que le rehaut, étant composé de jaune pâle & de rouge brun ou de rouge, on doit rompre & affoiblir ces couleurs par du noir; c'est-à-dire, par du noir & les couleurs avec lesquelles sont formées les ombres des objets; & cela plus ou moins foiblement, en proportion de leur distance; car la partie obscure la plus proche de la lumière & le plus sur le devant du tableau, est plus chaude que celle qui, en fuyant vers le fond, en est la plus éloignée & qui devient plus bleuâtre, à raison de sa distance; mais infiniment plus en plein air que dans

l'intérieur d'une fabrique ; à cause que les vapeurs de l'air sont plus subtiles que celles des lumières artificielles & renfermées, qui étant produites par des matières grasses, jetent une fumée épaisse & sale.

Mais comme les objets les plus avancés, éclairés par une lumière artificielle renfermée, ont nécessairement beaucoup d'ombre ; de sorte qu'ils ne reçoivent souvent qu'une étroite & foible lumière sur les fuyans ou contours, on trouvera que ces coups de lumière sur les bords sont plus forts que la lumière qui tombe directement par-devant sur les objets ; & cela suivant que la draperie, sur laquelle frappe la lumière, est plus cotoneuse ou plus lisse. Pour ce qui est des reflets, ainsi que de l'air qui perce au travers des plis minces des draperies, je renvoie à ce que j'ai dit de ces parties éclairées par la lumière du soleil. Mais je dois ajouter ici, touchant la manière de rompre les couleurs, que la partie obscure la plus avancée est la plus profonde, & se trouve par conséquent moins dégradée par la lumière que celles qui sont plus éloignées ; ce qui fait que les couleurs en sont plus pures & moins sales ; & cela moins encore en plein air que dans un lieu fermé.

Je ne crains pas d'indiquer encore ici un moyen facile pour trouver la dégradation des teintes, suivant la distance des objets, non du point de vue, mais de la lumière artificielle. On prendra une bande de papier ou de vélin d'un pouce & demi de large par en bas, & se terminant en pointe, assez longue pour aller du centre de la lumière jusqu'au coin le plus reculé du tableau. Donnez à la pointe de ce papier la couleur dont doit être

votre lumière, soit roussâtre ou jaunâtre ; couleur dont vous affoiblirez insensiblement la teinte, à raison de l'éloignement de la lumière. Ensuite, fixez la pointe de cette bande de papier avec une épingle sur le centre de votre lumière, de manière que vous puissiez la tourner en tous sens vers les objets, tant éloignés que proches de de la lumière. Après quoi, faites sur cette bande une échelle de degrés de fuite, petits, près du bout étroit éclairé & d'une largeur plus grande, à mesure que vous vous éloignez du point lumineux. Par ce moyen votre échelle vous indiquera, sans autre peine, le vrai degré de teinte que vous devez employer.

Pour les objets qui fuient dans le tableau, vers le point de vue, vous prendrez une autre bande de papier disposée en sens contraire de la première ; c'est-à-dire, d'une teinte fort claire par en bas, & dont la force diminue en allant vers le bout pointu, qu'on fixe sur le centre de la lumière.

Si l'on veut un procédé plus facile encore pour trouver la dégradation des couleurs, en voici un que j'ai inventé moi-même.

Après avoir dessiné correctement les figures de mon tableau, je les peignois de la même manière que dans mes autres ouvrages, éclairés par un jour ordinaire, sans aucune altération des couleurs, que celle que demandoit la perspective ; en prenant une lumière pareille à celle d'une chandelle ou de tel autre corps lumineux artificiel placé dans mon tableau même, soit qu'il représentât l'intérieur d'une fabrique, ou un site ouvert. Après quoi, je prenois du jaune à glacer, de la même

teinte dont je représentois ma lumière , que je passois légèrement & proprement par-dessus les clairs & les ombres. Mais j'avois soin que ce jaune ne fût pas trop sombre , à cause que je n'avois pris mes rehauts que du ton de la lumière ordinaire. C'est pourquoi l'asphalte , l'orpin rouge & la laque jaune sont des couleurs trop fortes & trop chaudes , parce qu'elles nuirôient au ton vaporeux que demandent les sujets nocturnes ; à moins qu'on ne les eût peints en conséquence ; ce qui exigeroit beaucoup de soin & de peine de la part de l'artiste. Or , comme les objets glacés perdent , en général , de leur netteté , on peut rétablir la force des rehauts par quelques touches , si cela est nécessaire , tant sur les têtes , que par-tout ailleurs.

L'avantage qui résulte de cette méthode , c'est qu'il n'y a point d'espèce de lumière artificielle qu'on ne puisse représenter en prenant ce soin ; parce que cela ne dépend que de la manière de rompre les couleurs propres à faire le glacié , dont les meilleures , selon moi , sont la gomme-gutte , le stil-de-grain & la laque jaune , mêlée avec un peu de carmin.

Je pense que ces moyens sont fort utiles , à cause qu'on se sert souvent dans des sujets nocturnes de deux & de trois différentes espèces de lumières artificielles , particulièrement quand il y a beaucoup de mouvement dans le tableau ; & ces moyens servent à rendre ces lumières d'une manière sûre , non-seulement de nuit , mais encore pendant le soir , durant le jour , & même par une lumière directe du soleil , dans laquelle on est souvent obligé de représenter des flambeaux , des torches , des feux expiatoires , des sacrifices , des bûchers , &c.

Je ne propose pas d'ailleurs ces moyens comme des préceptes , mais comme des exemples propres à exciter la curiosité des jeunes artistes , à qui j'ai destiné cet ouvrage.

CHAPITRE XX.

Réflexions essentielles sur la Perspective.

J'AI pendant fort long-tems réfléchi sur un objet qui, suivant moi , est très-singulier , & sur lequel , jusqu'à présent, on n'a encore rien dit de positif , quoique cela ne soit pas impossible , à ce que je crois. Il s'agit de l'exécution des sujets d'histoire , soit dans l'intérieur des fabriques ou en plein air , & des paysages ornés de figures.

Je pense donc que , comme la perspective demande qu'on voie les tableaux à une certaine distance, suivant leur plus ou moins de grandeur , il faut que , dans un ouvrage avec de grandes figures & d'autres objets dans le lointain , c'est-à-dire , sur le second & le troisième plans , ces objets soient exécutés avec le même soin & le même fini que ceux du premier plan ; en observant toutefois de leur donner la dégradation causée par l'interposition de l'air ambiant ; observation qui me semble fondée sur des principes sûrs & invariables.

Mais je dois remarquer ici , avant que d'aller plus loin , que lorsqu'on dit qu'un tableau est bien exécuté , on doit entendre par-là l'ouvrage entier , & non telle

ou telle partie seulement ; car on ne peut pas dire qu'un tableau est fait avec amour , lorsque les objets du premier plan seul sont bien finis , tandis que ceux du second & du troisième ne sont que foiblement indiqués. Il est vrai qu'il y a des tableaux avec de petites figures qui , quoique faits d'une manière heurtée , sont cependant plus beaux & plus savans , que de grands ouvrages exécutés avec un pinceau lèché & pénible ; mais il faut néanmoins convenir moins qu'un grand tableau bien fini demande plus de soin & de travail , qu'un petit tableau de chevalier d'une touche légère & hardie. Mais reprenons notre objet.

Supposons donc qu'un tableau de dix pieds de hauteur , avec des figures grandes comme nature , doive être vu à la distance de dix pieds ; & qu'un autre de cinq pieds de hauteur , dont les figures ont la moitié de grandeur naturelle , soit destiné à être vu à cinq pieds de distance ; & ensuite un troisième d'après les mêmes loix de la perspective. Lequel de ces trois tableaux croit-on maintenant qu'il faille exécuter avec le plus de soin. Beaucoup de gens prétendront sans doute que c'est le plus petit. Mais je soutiens qu'il faut les finir également bien tous les trois ; parce qu'ils ont chacun une distance déterminée , à laquelle on doit les voir , suivant leur grandeur respective.

Nous avons encore un autre tableau , également de dix pieds de hauteur , mais partagé en trois plans , sur lesquels nous représentons les mêmes figures des trois précédens tableaux ; savoir les figures de grandeur naturelle sur le premier plan ; celles qui sont moitié grandes comme

nature sur le second plan, & les autres sur le troisième plan. La question est à présent de savoir lequel de ces trois plans doit être exécuté avec le plus de soin ? Je suis persuadé qu'on fera d'un sentiment tout-à-fait contraire à celui qu'on a montré au sujet de la question précédente, & qu'on voudra que les figures du troisième plan ne soient pas aussi bien finies, que celles du second plan, & qu'il ne faut pas que celles du second plan le soient autant que celles du premier ; car, ajoutera-t-on, si cela étoit ainsi, qui est-ce qui pourroit alors discerner les objets à la distance de dix pieds ; & qui est-ce qui voudroit faire un pareil ouvrage ?

Mais ce n'est pas - là de quoi il est question ici ; il s'agit seulement de savoir, si cela ne doit pas être ainsi ? Nous savons que c'est la mode d'exécuter les petits ouvrages avec un pinceau fini & lèché, & les grands, au contraire, d'une manière hardie & heurtée. Mais je voudrois bien savoir pourquoi une figure de trois pieds de hauteur doit être mieux exécutée qu'une de six ? Peut-on prouver qu'il faille à la petite un pli ou même un cheveu de plus qu'à une autre grande comme nature ? Quelle réponse pourra-t-on donc me faire ? si ce n'est que dans le cas que cela n'étoit pas bon, la mode n'en subsisteroit point. Cependant il est certain qu'en partant de ce principe, il est impossible de faire le moindre progrès dans l'art.

Pour faire mieux comprendre mon idée je me servirai de la planche XXXI, ci jointe, laquelle, à ce que je crois, ne laissera aucun doute sur la manière dont j'envisage cet objet.

La figure première nous offre les trois parties du tableau, prises par-devant, avec la mesure de leurs distances respectives de dix pieds, de cinq pieds, & de deux pieds & demi.

La seconde figure représente les mêmes parties vues de profil, avec la mesure des rayons visuels, qui en déterminent la distance, suivant qu'elle est grande ou petite; ce qui revient à la même conclusion que celle que donne la troisième figure; savoir, que ces trois parties ne composent ensemble qu'un seul tout.

Ma première question, touchant la première figure, se réduit à savoir laquelle de ces trois parties doit être exécutée avec le plus de soin? Si l'on me dit que c'est la plus petite, à cause qu'elle doit être vue de plus près que les autres; je demanderai de nouveau s'il faut qu'il y ait plus de travail dans la petite partie que dans la grande? Jetons maintenant les yeux sur la troisième figure, où les trois parties n'en forment qu'une seule, suivant les loix de la perspective; & je demande encore quel est le plan qui doit être fini avec le plus de soin, le premier ou le troisième? L'on répondra, sans doute, qu'il est naturel que les objets du premier plan soient d'un travail plus fini que ceux qui sont dans l'éloignement; que par conséquent il est nécessaire de mieux exécuter les premières, parce qu'elles sont les plus proches de la vue.

Mais comment cela peut-il s'accorder avec ce qui a été dit plus haut, que c'est la plus petite partie qui doit être terminée avec le plus d'amour; puisque vous avancez maintenant que c'est la plus grande qui en demande le plus; car ce sont les mêmes exemples & les mêmes objets dont

Fig. 1.

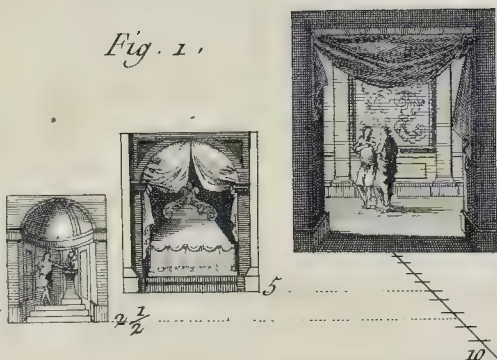

Fig. 2.

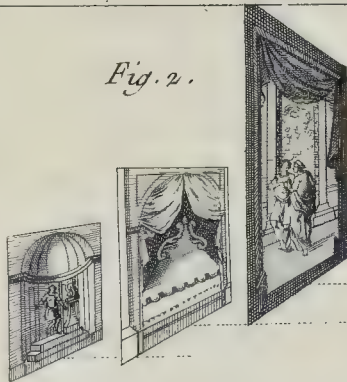

Fig. 3.

dont il est question ; & nous avons déjà établi , que plus les objets sont petits , moins la distance donnée doit être grande ; & que les plus petits ou les plus éloignés demandent à-peu-près autant de travail que les plus grands ou les plus proches , ainsi qu'on le voit dans l'exemple que j'en donne ici. Et quoiqu'on puisse me dire que la figure du dernier plan est plus foible & plus vague que celles du premier plan ; il est vrai cependant qu'il n'y a pas un pli de moins dans sa draperie que si elle étoit de grandeur naturelle , & placée sur le premier plan.

Je vais m'expliquer plus clairement encore. Lorsqu'on finit avec le plus grand amour une figure suivant toutes les proportions de la nature , on ne doit pas s'en trouver plus loin que de la hauteur de son modèle , afin qu'on puisse en discerner facilement jusqu'aux moindres parties. Quand après cela on veut faire une seconde figure moitié grande comme nature pour mettre sur le second plan , de quelle manière faut-il alors placer le modèle ? Ne doit-on pas en rester à la même distance , ou est-il nécessaire qu'on s'en éloigne davantage ? Ce n'est certainement pas le dernier parti qu'on prendra ; car dans ce cas il faudroit avoir un atelier d'une grandeur extraordinaire pour pouvoir exécuter d'après nature les figures qu'on doit disposer sur les derniers plans d'un tableau. Mais en supposant que cela dût se faire , & qu'on fût obligé de se tenir à une distance proportionnée du modèle , pour le rendre avec la plus grande vérité , il arriveroit alors qu'on ne pourroit pas en discerner la moitié. Et quoiqu'on puisse répondre , que ce qu'on n'apperoit pas dans la nature ,

ne doit pas non plus être rendu dans un tableau, si l'on veut qu'il imite la vérité, je prie le Lecteur de vouloir bien observer, qu'en plaçant dans le lointain une figure d'un demi-pied, & que le sujet demande que cette figure tienne à la main un fil auquel pend une médaille de la grandeur d'un louis d'or, la question est s'il faut que je fasse remarquer la médaille & non le fil? Je pense qu'il faut également rendre l'un & l'autre; car il seroit sans doute fort ridicule de représenter une médaille ainsi suspendue en l'air sans quelque chose qui la soutienne.

Je conclus donc de ce que je viens de dire, que tout ce qui peut être représenté & a une grandeur quelconque, doit être exécuté aussi bien en petit qu'en grand; & cela jusqu'au fil même dont je viens de parler. La distance y donne de la vérité, si d'ailleurs la chose est bien peinte & si l'on en a observé exactement la diminution, à raison de l'éloignement.

CHAPITRE XXI.

Du Coloris des grands & des petits tableaux.

L'OBJET de ce chapitre est une suite du précédent; & afin de rendre mes idées plus claires, je me servirai encore d'un exemple que voici.

Supposons qu'il y ait une galerie de douze pieds de haut & de vingt-cinq pieds de long, divisée en trois

Compartimens , chacun de cinq pieds de largeur , sur dix pieds de hauteur. Les deux compartimens des côtés font tableau depuis le haut jusqu'en bas , & celui du milieu n'en forme qu'un de la moitié des autres , c'est-à-dire , de cinq pieds seulement , à partir du haut jusqu'au milieu ; le reste de la hauteur est occupé par un magnifique canapé ou tel autre meuble. Je suppose maintenant que ces trois tableaux doivent être peints par trois différens maîtres , & qu'ils représenteront des payfages avec le même horizon dans les trois tableaux , mais avec des points de vue différens. L'un des peintres ornera son site avec des figures , soit de l'histoire ou de la fable ; le second avec des fabriques & des statues ; le troisième enfin , avec des animaux ou d'autres objets , à son choix.

Il s'agit maintenant de savoir si , pour observer l'accord général & les convenances, les trois maîtres ne doivent pas être d'intelligence ensemble sur la perspective , ainsi que sur l'effet & la dégradation des objets ? On me répondra sans doute que cela ne peut pas être autrement. Il faut que le jour tombe de la même manière dans les trois tableaux , soit par-devant , par-derrrière ou de côté ; & le ciel doit pareillement suivre la même direction ; car il faut que ces trois tableaux fassent l'effet d'un payfage qu'on verroit par trois ouvertures , comme deux portes & une fenêtre.

Mais il s'élève ici une seconde question ; savoir , s'il est nécessaire que les figures soient de grandeur naturelle dans les trois tableaux ? On me donnera sans doute pour réponse que celles du premier plan doivent l'être abso-

lument. Mais comment agira-t-on avec le tableau du milieu qui n'a que la moitié de la grandeur des autres ? De quelle manière parviendra-t-on à y mettre des figures grandes comme nature ; car un espace d'un demi pied & un autre de cinq pieds offrent une différence trop considérable.

Il faut convenir que ce seroit s'écarter de la nature & manquer aux règles de l'art , si l'on vouloit donner une aussi grande vigueur & un ton aussi chaud aux figures du tableau du milieu qu'en ont, par exemple, en général, les têtes de grandeur naturelle de Rembrand.

Je regarde comme une règle certaine que le lointain doit être le même dans un grand tableau que dans un petit ; quand même l'un n'auroit qu'une demi-palme de hauteur & l'autre plusieurs toises , ainsi que je pense en avoir suffisamment déduit les raisons dans le chapitre précédent, & comme je compte le prouver encore dans le chapitre où je traiterai de ce qu'il faut entendre par un *tableau peint*, soit d'histoire, soit de paysage, soit de nature morte, &c.

Avant de quitter ce sujet, il me reste à parler d'une difficulté qui se présente souvent. Personne n'ignore qu'on copie souvent en petit un grand tableau, & en grand un petit tableau. Or, si l'on faisoit en proportion plus petit tout ce qui se trouve dans un grand tableau, comment seroit-il possible que la copie ressemblât à l'original ? car si le lointain du petit tableau est le même que celui du grand, comment pourra-t-on indiquer la différence de la grandeur des objets ; puisqu'on peut à peine appercevoir dans le lointain du petit tableau

les objets qui, dans le grand, sont fort décidés & fort distincts.

Je crois devoir en donner cette solution : que tout ce qu'on voit dans l'un est & demeure toujours le même dans l'autre, mais se trouve seulement d'autant plus près, ainsi que cela est évident. Car y a-t-il un objet au monde qui, quelque éloigné qu'il soit de nous, ne puisse pas se trouver à une plus grande distance encore ? J'ai dit plus haut que tous les objets que nous voyons sont soumis aux loix de la perspective, à l'exception du soleil, de la lune & des autres corps célestes, relativement à leurs formes. Quant aux nues, ce sont des corps mouvans, qui ne sont pas fixes dans le ciel, & qu'on doit par conséquent considérer comme des objets terrestres, qui paroissent plus grands ou plus petits, à raison de leur distance. Il y a, en outre, une grande différence entre la copie & l'original, non-seulement quant à la forme, mais aussi pour l'usage. Je dis, quant à la forme, parce que l'un doit être vu à une grande distance, & qu'il faut regarder l'autre de près. D'ailleurs il n'arrive jamais qu'on mette une copie à côté de l'original, mais bien à côté du pendant de l'original.

CHAPITRE XXII.

Des différens degrés de vigueur qu'il faut employer dans les grands & des petits tableaux; & les effets des verres qui grossissent & qui diminuent les objets.

P OUR faire mieux comprendre mes idées, je commencerai par les sites ouverts, & je poseraï pour certain : 1°. que les parties éclairées des objets obscurs deviennent d'autant plus claires que ces objets se trouvent plus éloignés de nous. 2°. Que les objets clairs deviennent, au contraire, de plus en plus obscurs, quelque ferein que puisse être le tems; mais cependant moins par une lumière directe du soleil, ainsi que l'expérience nous le prouve tous les jours.

Peut-être demandera-t-on si, dans ce cas, les couleurs locales de ces objets ne perdent pas de leur qualité & de leur pureté? Je pense qu'elles ne se dégradent que foiblement, & cela seulement dans les ombres, qui, rompues par l'autre côté de la lumière, se changent insensiblement dans la teinte bleuâtre de cette lumière, à mesure que les objets fuient d'avantage; ou, pour parler plus clairement, jusqu'à ce que, s'unissant avec le lointain, elles s'y fondent & disparaissent enfin entièrement.

Considérons aussi la différence qu'il y a entre les petits tableaux de chevalet dans des sites ouverts & ceux dans l'intérieur des fabriques, relativement à la fuite des objets, & à leurs couleurs.

Je remarque d'abord que la lumière des sites ouverts est celle qui est la plus forte & la plus vive, lorsqu'il n'y a pas de soleil; & quoique ce soit par l'air du dehors que l'intérieur des fabriques se trouve éclairé, cette lumière intérieure sera cependant infiniment moins forte & moins vive que celle d'un site ouvert, & par conséquent les objets y seront plus sombres, tant dans leurs clairs que dans leurs ombres.

Secondement les tournans des objets ne doivent pas s'y dégrader aussi considérablement, vu que, par le peu de distance qu'il y a, les objets ne peuvent pas être couverts d'une masse sensible de vapeurs.

Troisièmement, les ombres n'y sont soumises à aucune altération, ni à aucun mélange, mais conservent leurs qualités naturelles, à cause qu'il n'y a point d'autre lumière dans l'intérieur des fabriques que celle qui y entre par les fenêtres & les autres ouvertures, qui n'a pas assez de force pour produire les moindres reflets (si ce n'est quelque peu près des fenêtres); non plus que la moindre couleur. De sorte que, malgré l'obscurité, les objets, soit portraits, figures, fleurs, &c. y retiennent entièrement leurs couleurs locales, tant dans les ombres que dans les jours. Ainsi, puisque c'est par la clarté de l'air que la beauté & la pureté des couleurs se distinguent le mieux, il faut nécessairement qu'elles se dégradent & se perdent par l'obscurité.

Je vais me servir d'une comparaison pour faire mieux comprendre mes idées.

Qu'un bon maître peigne à l'huile un tableau de quelque genre que ce soit, aussi petit & d'une exécution aussi finie

que puisse le faire un peintre en miniature , on trouvera , en comparant les ouvrages de ces deux artistes , qu'ils diffèrent autant l'un de l'autre , qu'une lumière intérieure diffère de celle d'un site ouvert. C'est donc pécher contre la nature & contre les règles de l'art , que d'employer ce ton chaud & cette vivacité de coloris , ainsi qu'une forte opposition des jours & des ombres pour faire avancer les petits objets éloignés hors des endroits qu'ils doivent occuper vers le devant du tableau. Il faut se rappeler aussi que les objets peints en petit ne peuvent pas être pris pour la vérité , ni même pour l'apparence de la vérité ; car il est certain que les tableaux qui représentent ainsi les objets ne doivent être considérés que comme la nature même vue dans l'éloignement , au travers d'une porte ou d'une fenêtre , soit au dedans ou au dehors d'une fabrique ; de sorte qu'il faut qu'ils soient peints de manière qu'étant pendus contre le mur , ils ne paroissent pas un panneau ou une toile peinte , mais qu'ils ressemblient véritablement à une fenêtre au travers de laquelle on apperçoit réellement la nature ; ce qui ne peut pas s'obtenir par la force des ombres chaudes , ni par des couleurs brillantes , mais par des couleurs douces & faibles , rompues par l'interposition de l'air ambiant , suivant qu'ils est plus serein ou plus chargé de vapeurs.

L'expérience confirmera ici la vérité , si vous prenez un morceau de gaze fine , un peu bleuâtre , au travers de laquelle vous puissiez distinguer suffisamment votre tableau ; car vous verrez que les clairs de vos objets s'affoiblissent par degrés , à raison de leur distance , sans que la beauté de leurs couleurs soit dégradée. Cela donnera

nera aussi au tableau une certaine grace & une certaine harmonie. On peut faire cette même expérience avec un autre morceau de gaze d'une couleur grisâtre, pour imiter un ciel fort chargé de brouillards ; ce qui non-seulement fera paroître les objets plus obscurs, mais les rendra sales ; de sorte que le tableau semblera froid & mauvais.

Après avoir démontré que c'est pécher contre la nature & manquer aux règles de l'art, que d'employer des ombres fortes & chaudes dans les tableaux de chevalet, tant pour la représentation de sites ouverts que de l'intérieur des fabriques ; je vais maintenant parler du contraire, c'est-à-dire, des tableaux avec de grands objets ; pour remarquer, sans que cela fasse loi, de quelle manière on peut y donner la plus grande vérité.

Nous savons que c'est une règle certaine, que les objets considérés de près surpassent en grandeur, en force & en coloris, ces mêmes objets vus à une certaine distance : les uns étant la nature même, & les autres seulement l'apparence de la nature ; car les figures grandes comme nature nous ressemblent en tous points, excepté qu'il leur manque le mouvement. Cela posé, dis-je, on conviendra facilement, pour peu qu'on veuille se rendre à la vérité, qu'il y a une différence sensible entre les grands & les petits tableaux ; c'est-à-dire, entre les figures de grandeur naturelle & celles qui n'ont que la moitié de cette grandeur, relativement à l'interposition de l'air ambiant, qui est la seule cause qui dégrade les objets & qui les fait fuir, tant dans un site ouvert que fermé. Nous allons donc observer comment on peut parvenir à représenter les objets de grandeur naturelle, non-seulement avec vérité, mais encore avec

art. Mais nous examinerons premièrement deux choses; favoir, 1°. quelle lumière est la plus favorable pour cela. 2°. Quelle est la meilleure manière d'exécuter ces objets.

Je pense que le jour ordinaire est le meilleur pour les objets grands comme nature, & beaucoup plus favorable que la lumière du soleil; car quoique quelques personnes, qui prétendent être douées de bon goût, crient sans cesse qu'il faut peindre largement, c'est néanmoins une grande erreur, ainsi que je l'ai déjà remarqué plusieurs fois, que de vouloir se servir par-tout, sans distinction, de cette manière; puisqu'il n'est pas naturel de donner des ombres larges aux objets éclairés par la lumière ordinaire d'un lieu fermé & qu'il faut au contraire que ces ombres soient indécises & fondues, afin qu'elles aient de la rondeur surtout aux figures grandes comme nature qui doivent être en tout semblables aux spectateurs qui les regardent; de sorte même que si ces figures étoient colées sur des ais découpés, il faudroit qu'on les prît, non pour des objets peints, mais pour la nature même. On doit se garder aussi de les faire noires comme l'Espagnolet, ou grises, jaunes, & roussâtres comme Rembrandt, Jean Lievensz, & plusieurs autres maîtres Italiens, Hollandois & Flamands, qui ont donné, sans distinction, un ton chaud, comme ils l'appellent, à leurs ombres, & cela à un degré qu'on croiroit que leurs figures sont entièrement en feu; le tout pour y mettre de la vigueur. Il est donc nécessaire de bien réfléchir sur ce que je viens de dire, afin de ne point s'écarter du beau coloris de la nature. Je pense que le meilleur moyen est de faire les ombres de la même nature que les draperies; en donnant la même teinte aux jours

qu'aux ombres de tous les objets , soit figures nues , draperies , bois , pierre , &c. , tant rouge que jaune , bleu & vert.

Quant à la force , je n'épargnerois ni le blanc , ni le noir , quoique plusieurs peintres aient prétendu qu'il ne faut pas employer le blanc ; car un bon artiste ose tout faire ; & l'on doit pas se laisser séduire par telle ou telle manière , mais imiter constamment la nature. Qu'on se garde donc de tourmenter les couleurs , en tâchant d'opérer avec franchise & facilité , mais non pas cependant comme Rembrand & Lievenfz , de façon que les couleurs coulent le long de la toile. Tachez , au contraire , de les disposer d'une manière unie & moëlleuse , afin que vos objets paroissent avoir du relief & de la rondeur , par le moyen de l'art seul , & non par un sale empatement des couleurs. En un mot , donnez un accord général si parfait à votre ouvrage qu'on puisse dire avec vérité que vos figures sont d'un dessin correct & large , d'un coloris vigoureux & d'une exécution belle & hardie.

On croit , assez généralement aujourd'hui que la peinture est parvenue à un tel point de perfection qu'il n'est pas possible de faire de nouveaux progrès dans cet art ; car la grande & belle manière , le bon goût , & le coloris chaud , sont maintenant portés , dit-on , à un fort haut degré , tant en France qu'en Italie , dans les Pays-Bas & par-tout ailleurs où les beaux arts fleurissent. Mais ce n'est pas de nos jours seulement qu'on a vu de ces artistes qui cherchent à se distinguer par de nouvelles inventions. Il y en a eu plusieurs depuis quelque tems , dont je n'en nommerai ici que deux ; savoir , Rembrand & Lievenfz , de qui la

manière n'est pas tout-à-fait à rejeter , particulièrement celle du premier , tant à cause de sa grande vérité que de son singulier effet. On voit néanmoins qu'il n'a eu qu'un petit nombre d'imitateurs , qui tous même sont tombés dans l'oubli , comme Rembrand lui-même ; quoiqu'il y ait eu , & qu'il y ait encore beaucoup de personnes qui prétendent que ce peintre étoit en état d'exécuter tout ce qu'il est permis à l'art de faire , & qu'il a surpassé jusqu'à présent tout les artistes. Y eut-il jamais , disent-ils , un peintre qui approcha autant que lui de la nature , par la vigueur de son coloris , ses beaux accidens de lumière , sa belle harmonie , ses conceptions ingénieuses & peu communes , &c ?

Je suis cependant d'une opinion totalement différente , quoique j'aie , à la vérité , beaucoup admiré autrefois la manière de Rembrand , dont je n'ai reconnu les défauts que lorsque j'ai été pénétré des règles certaines & invariables de l'art.

Il me semble que c'est ici le vrai moment de parler des verres qui grossissent & qui diminuent les objets ; ainsi que des différentes opinions qui règnent sur ce sujet.

Beaucoup de gens pensent qu'un petit tableau doit être considéré comme la nature vue par un verre qui diminue les objets ; & que les petits objets qu'on voit au travers d'une lentille qui les grossit & une peinture en grand font aussi la même chose. Mais ils se trompent extrême-ment & s'écartent même tout-à-fait de la vérité.

Le verre concave nous fait voir , comme on fait , les objets voisins de l'œil avec le même degré de force , de

beauté & de chaleur qu'ils ont dans la nature , quoique diminués considérablement de volume ; tandis que le verre convexe nous montre , au contraire , les objets éloignés & foibles , dans leurs proportions naturelles ; mais d'une manière indécise & vague.

Qu'on compare maintenant les deux tableaux , dont le petit est d'un ton chaud & vigoureux , & le grand foible & vague , & qu'on dise lequel est le plus vrai & approche davantage de la nature ? Quant à moi , je pense qu'ils en sont également éloignés tous deux ; & je les compare à un homme habillé en femme , & à une femme déguisée en homme , dont l'un prend l'apparence qui appartient à l'autre ; c'est-à-dire , que l'un est trop vigoureux , & l'autre trop foible.

Mais en supposant même qu'on admît le sentiment allégué plus haut , on ne laisseroit pas d'en découvrir bientôt l'erreur ; puisque les artistes qui veulent le suivre font le grand d'un ton vigoureux , & le petit du même ton que le grand ; ce qui , joint aux effets du verre convexe & du verre concave , nous prouve assez combien ces principes sont erronnés.

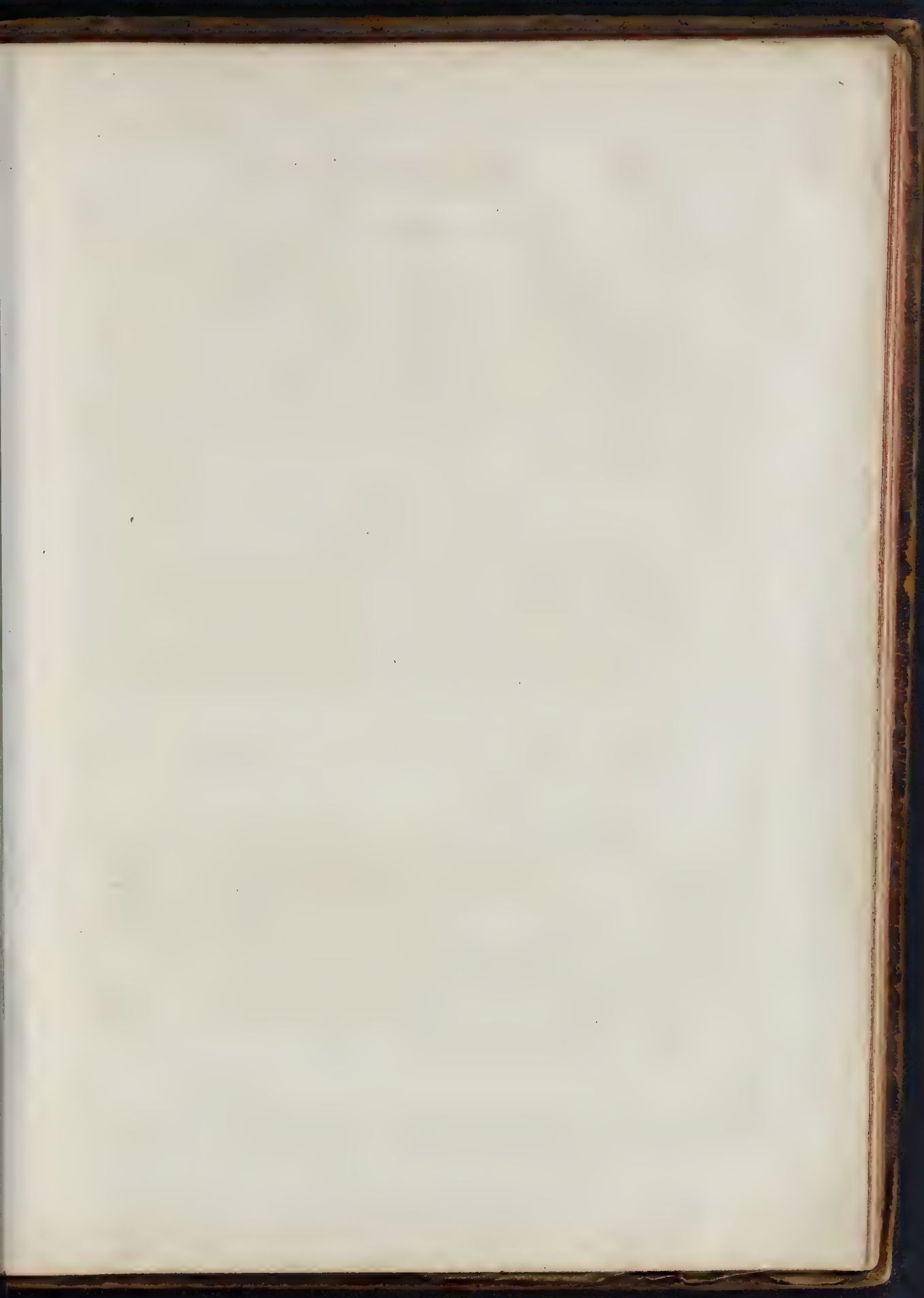

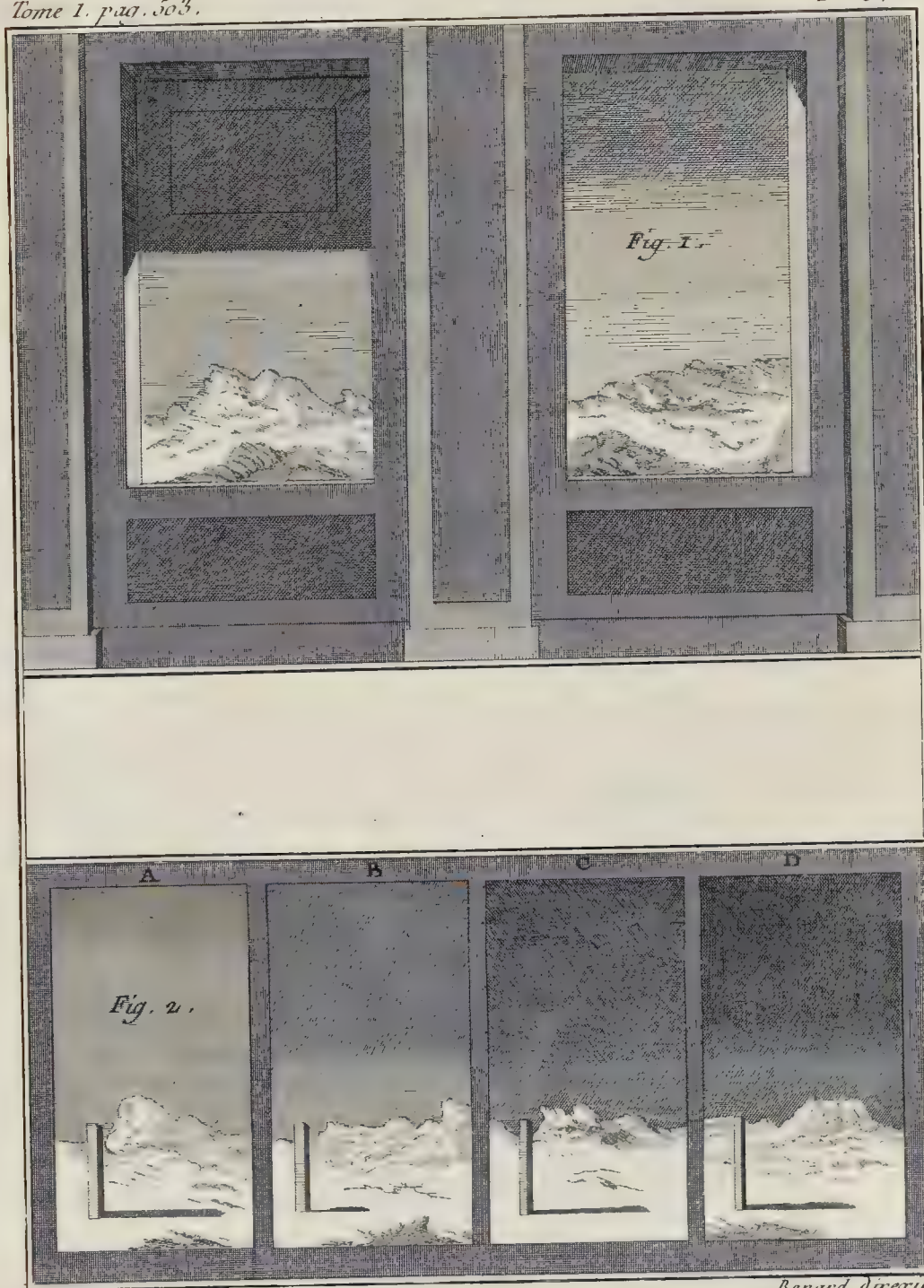
CHAPITRE XXIII.

Réflexions sur la différence qu'il y a entre un grand site avec de petites figures , & un petit site avec de grandes figures , relativement au ciel , par un jour clair & serein.

A FIN d'être concis & clair dans ce que j'ai à dire dans ce chapitre , je commencerai par poser , comme un principe certain , que c'est l'air ou le ciel qui donne de l'accord & de la vérité à tous les objets d'un tableau , suivant les différentes parties du jour & même de la nuit ; car le ton de tous les objets change suivant la disposition de l'air. Si , par exemple , le jour est clair & serein , tous les objets le paroissent de même , ainsi qu'ils prennent au soir un ton plus sombre , & sont obscurs pendant la nuit. L'artiste qui observe donc ces convenances produira des ouvrages pleins de vérité , parce qu'ils seront calqués sur la nature , qui est un guide sûr & infaillible. Cependant on doit avoir soin de donner aux objets le jour qui leur convient ; & remarquer s'il y a une différence , relativement à l'air , entre un site ouvert sans accompagnemens , & un autre qui offre le contraire. Par l'air j'entends la partie supérieure de l'atmosphère , qui , par un jour serein , est appelé communément l'azur du ciel.

Je dis que les deux espèces différentes de paysages dont je viens de parler ; savoir , les uns garnis d'accessaires ,

& les autres simples & unis, doivent, pour paroître naturels, avoir le même degré de lumière, sans être ni plus clairs ni plus sombres les uns que les autres, lorsqu'ils représentent le même moment du jour; & ce seroit une erreur, qu'on ne pourroit justifier par aucune raison, que de faire les uns d'un bleu plus foncé que les autres.

Peut-être me répondra-t-on, suivant l'ancien préjugé, qu'il est permis au peintre qui possède bien son art, de corriger la nature & de la changer, lorsque les circonstances l'exigent. Mais je répondrai à cela, en peu de mots, que dans ce cas c'est la nature qui doit commander, & qu'il faut que l'art obéisse. Car quelle raison peut-il y avoir de peindre (ainsi que le font quelques artistes) dans un paysage, l'azur du ciel, à deux ou trois pieds au-dessus de l'horizon, aussi obscur que si la nuit commençoit à tomber; tandis qu'ils jetent une lumière forte & chaude sur tous les objets du tableau, soit de côté ou par-devant, & rendent les ombres mêmes plus claires que l'air supérieur, quoique le soleil soit prêt à descendre sous l'horizon.

Considérons maintenant si dans un tableau de dix à douze pieds de hauteur, la clarté bleuâtre du ciel ne doit pas commencer à une plus grande hauteur au-dessus de l'horizon, que dans un tableau qui n'a que cinq pieds de hauteur? Je pense que non; à cause que dans l'un & dans l'autre la plus grande distance est la même; & qu'il n'y a pas d'autre différence entre un grand & un petit tableau qu'entre une fenêtre tout-à-fait ouverte & une autre à moitié fermée, ainsi que l'exemple, fig. 1, de la planche XXXII, nous le prouve évidemment. On voit ici

deux fenêtres d'une égale hauteur & largeur, dont l'une est à moitié fermée par un contrevent, & l'autre entièrement ouverte. On apperçoit par l'une & par l'autre un paysage avec un horizon de deux pieds & demi de hauteur. Or, on fait que lorsque le ciel est serein & sans nuages, il est d'un bleu d'azur; ce qui signifie la même chose que si l'on disoit qu'il est totalement clair, prenant sa couleur insensiblement, & loin au-dessus de l'horizon; de sorte que plusieurs peintres payagistes péchent en cela contre la nature; mais ce sont principalement les peintres d'histoire qui s'écartent le plus de la vérité dans cette partie. Je parle ici de ceux qui dans leurs tableaux, quelque petits qu'ils puissent être, font le ciel tout d'un coup sombre & d'un bleu foncé, sans se donner la peine d'examiner d'où ce bleu tire son origine. L'expérience cependant nous apprend qu'il est composé de blanc & de noir; que par conséquent il est au matin d'un bleu clair; à midi d'un bleu de ciel; le soir d'un bleu d'azur, & pendant la nuit d'un bleu d'azur foncé. C'est ainsi que je partage les quatre parties du jour dans l'exemple ci-joint, fig. 2, de la planche XXXII, par des hachures plus ou moins redoublées, qui indiquent non-seulement la force des teintes, mais encore la hauteur à laquelle le bleu du ciel commence au-dessus de l'horizon, & en approche davantage le matin, à midi, le soir & pendant la nuit; momens du jour désignés ici par les lettres *A*, *B*, *C*, & *D*.

Il ne fera pas inutile de faire encore, en passant, quelques remarques sur le ton, plus chaud ou plus foible, à donner, tant aux tableaux d'histoire que de paysage,
ainsi

ainsi qu'aux figures grandes comme nature, & aux figurines; vu que cette partie tient à la manière d'éclairer les objets.

On fait que ceux qui ont adopté une certaine manière particulière de peindre, ont bien de la peine à en prendre une autre lorsque le sujet le demande, quand même ils en auroient la volonté. Ceux qui sont acoutumés à faire de grandes figures ou de grands payfages, & qui emploient pour cela un ton chaud & vigoureux; rendent, sans distinction, avec la même force & chaleur, tous les objets, quelque petits qu'ils puissent être. Ceux, au contraire, qui ne s'occupent que de tableaux de chevalet, & qui se servent de tons foibles & vagues, ne quittent jamais cette manière, même dans les figures plus grandes que nature; ce qui, selon moi, est également condamnable; d'autant plus qu'il est facile, pour ceux qui possèdent bien les principes de l'art, de se conformer en cela aux convenances du sujet qu'on traite. Car quel est l'artiste qui ignore que l'arbre qui est proche de nous, paroît d'un ton infiniment plus chaud que celui qui se trouve à cent ou deux cents pas plus loin; & qu'une figure de grandeur naturelle a plus de force que celle qui n'a qu'un pied de hauteur? Cependant ni l'un ni l'autre de ces artistes ne peut se plaindre de ce qu'il n'a pas les couleurs nécessaires pour rendre les objets de la manière qu'il convient; c'est-à-dire, d'un ton chaud & vigoureux, ou foible & suave.

Mais, sans pousser plus loin cette critique, tâchons plutôt d'indiquer les moyens de corriger ces défauts. La raison seule devroit, sans doute, suffire pour cela; mais

le doute & l'incertitude nous empêchent souvent de quitter une méthode que nous avons adoptée; non tant par la crainte de ne pouvoir pas exécuter ces choses, que par l'appréhension de quitter une bonne manière pour en prendre une mauvaise; car chacun pense que la sienne est la meilleure, ainsi que l'expérience nous l'apprend tous les jours.

Je me flatte d'avoir trouvé une méthode pour ceux qui sont accoutumés à peindre les objets en grand & d'un ton chaud & vigoureux, pour les exécuter en petit & d'une manière plus foible & plus suave. On commencera par étendre une couche d'un gris clair sur la toile ou sur le panneau qu'on destine à recevoir de grands objets; & l'on se servira d'une imprimure obscure & chaude pour les objets en petit & d'un ton foible; afin que n'ayant point d'autres modèles, soit pour le paysage ou pour les figures, que des objets chauds & vigoureux, on puisse rompre ses couleurs en conséquence, & se défaire, par ce moyen, de la méthode à laquelle on est accoutumé. Pour cela il faut se servir aussi d'une palette de la même teinte, afin que les couleurs qu'on doit y employer produisent le même effet sur la toile.

Pour faire mieux comprendre que cette méthode est plus importante qu'on ne pourroit d'abord se l'imaginer, je vais rapporter ici ce qui m'est arrivé un jour à moi-même.

Une personne de ma connoissance avoit fait placer dans un salon des toiles qu'il vouloit faire peindre, & qu'il avoit, en attendant, fait imprimer d'une couche gris de perle. Quelque tems après il m'engagea à lui

peindre ce fallon, ce que j'acceptai ; & je reçus les toiles qui en formoient les quatre compartimens. Trois s'en trouvèrent en bon état, mais la quatrième étant pourrie, on m'en donna une neuve, dont l'imprimure n'étoit pas, comme celle des trois autres, d'un gris clair, mais d'un brun foncé; de sorte qu'après avoir fait le couler de mes quatre tableaux, & lorsque je les comparai ensemble, je m'aperçus que les ombres de cette dernière toile étoient beaucoup plus profondes & plus chaudes que celles des trois autres. Et quoiqu'en finissant ce tableau je tâchai d'y remédier, & de le rendre du même ton que les autres, j'y trouvai toujours quelque chose dans les ombres qui ne s'accordait pas avec le reste, & que quelques personnes jugèrent d'un meilleur effet que celui qui règnoit dans les autres tableaux; effet qui charma sur-tout ceux qui préféroient un ton chaud & vigoureux, sans s'inquiéter s'il convient ou non au sujet en général. C'est ainsi que je fus convaincu que l'imprimure d'une toile ou d'un panneau peut souvent nous induire en erreur, & nous écarter des limites, soit par une distance trop considérable, ou par un trop grand rapprochement des objets. Mais quand on en connoît la cause, ces fautes ne peuvent plus être attribuées qu'à une obstination de la part de l'artiste, qui, s'il le veut, peut, au moyen de la méthode dont je viens de parler, passer facilement & sans peine de la peinture des objets en grand à celle des objets en petit, & ainsi de même en raison contraire.

Nous devons encore observer ici dans quelles occasions on peut se servir utilement des moyens indiqués plus

haut. 1°. Pour peindre des paysages fort clairs. 2°. Des fallons & d'autres appartemens. 3°. Des sujets nocturnes, des apparitions, des sujets éclairés par des lumières artificielles, tant de grandeur naturelle qu'en petit.

Pour ces trois différentes espèces de sujets on peut préparer la toile de la manière suivante. On imprimera celle qu'on destine à recevoir un paysage d'une couche gris de perle; il faut se servir d'une couche de terre d'ombre lorsqu'on veut peindre l'intérieur d'une fabrique; & pour représenter une apparition de spectres, ou quelque sujet éclairé par une lumière artificielle, on emploiera une couche de terre de Cologne, ou de terre d'ombre & de noir. On donnera à la couche de la première un ton plus ou moins bleuâtre, suivant que le ciel du paysage doit être grand; le ton de la seconde fera un peu plus clair & plus chaud, selon qu'on se servira de la lumière directe du soleil ou de celle du jour ordinaire; & le ton de la troisième doit être en raison de ce que le site est plus ou moins éclairé & à plus ou moins de profondeur, & suivant le plus ou moins de grandeur des objets; c'est-à-dire, que plus ces objets sont grands, plus aussi le ton de l'imprimure doit être noir. Ce qui fait que je crois, qu'outre les teintes, il est nécessaire & même indispensable de donner ces différens tons aux endroits de la toile, c'est qu'ils ont une affinité avec les sujets pour lesquels on les destine; tel que le ton bleuâtre avec le ciel, le ton clair & chaud avec les reflets, & le ton brun & enfumé avec les ombres.

J'ai long-tems hésité à communiquer au Public les réflexions que je viens d'exposer, persuadé que la plus

part des artistes les regarderont non-seulement comme inutiles, mais même comme puériles, ainsi qu'elles doivent, en effet, paroître d'abord. Mais après avoir considéré sérieusement cette matière, je l'ai cru assez importante au progrès de l'art, pour ne plus redouter la critique de certaines personnes qui ne se donnent pas la peine d'approfondir des détails qu'elles regardent comme trop minutieux, quoique d'une utilité réelle & reconnue.

Je reprends donc mon sujet, en disant qu'on peut préparer le panneau ou la toile de la manière suivante. Après avoir broyé les couleurs d'une manière épaisse avec de l'huile fécative, on les mêlera avec de l'huile de térébenthine, au point de les rendre fort liquides. Ensuite, on en peindra le panneau ou la toile avec une brosse fort douce; savoir, le ciel en bleu, & le terrain gris ou verd, d'un ton plus ou moins obscur, suivant que le sujet l'exige. On me demandera, sans doute, ici de quelle manière il faudra opérer dans le cas que quelques grands objets, tels que des fabriques, des arbres, &c., viennent à se trouver contre le lointain, & s'élèvent au-dessus de l'horizon? A quoi je réponds: que mon intention n'est nullement qu'on prépare ainsi d'avance les toiles ou les panneaux, pour les employer au hasard; mais qu'avant d'appliquer les couches des couleurs dont je viens de parler, il faut jeter ses pensées sur le papier; pour ensuite calculer combien de toile on emploiera pour le ciel, pour le terrain, &c., & l'enduire en conséquence de bleu, de verd, de jaune ou de noir. Il ne faut pas prendre pour ces couches des couleurs fines & précieuses; mais des communes, pourvu qu'elles aient du corps &

couvrent bien la toile. Pour le bleu servez-vous d'indigo & de blanc; pour le terrein, de la terre d'ombre & de blanc, ou de noir de fumée & de l'ocre claire; pour les fabriques & les autres ouvrages en pierres, de la terre d'ombre & d'ocre brune, &c. Le fond, ainsi préparé, étant bien sec, a les trois qualités suivantes.

1°. Il est favorable à l'exécution, parce qu'il est uni & sourd; de sorte que les couleurs, quelque légères qu'elles soient, y prennent d'abord; ce qu'on n'obtient qu'avec beaucoup de peine sur un fond trop lisse & trop brillant.

2°. Il est durable, par son analogie avec les couleurs & les teintes qu'on y applique, & qui, par ce moyen, conservent toute leur beauté & toute leur vigueur; ce qui ne peut pas s'obtenir lorsque le fond est d'une autre teinte, comme du blanc sur du noir, du bleu pâle sur du jaune foncé, ou du rouge, &c.; dont la couche du fond perce toujours de plus en plus, avec le tems, au travers des autres couleurs, quelque bien empâtées qu'elles puissent être.

3°. Cette méthode est expéditive pour ceux qui ont une main sûre & un pinceau hardi & facile, pour finir du premier coup un ouvrage; ce qu'on ne peut exécuter sans cela qu'après avoir fait le couler.

Cette méthode a même encore d'autres avantages auxquels on ne pense peut-être pas; car elle est fort utile pour peindre les plafonds; non-seulement pour des sujets représentés dans l'air ou le ciel; mais aussi pour les bas-reliefs en camayeu, soit en grisaille, en cirage, ou de telle autre couleur qu'on voudra.

Qu'on juge d'après cela si la peine de préparer ainsi

la toile ou le panneau ne se trouve pas récompensée par les avantages qui en résultent.

Si l'on en veut un exemple, je citerai le grand Bartolet, qui, lorsqu'il vouloit peindre un portrait avec une draperie pourpre ou noire, commençoit par en faire le couler uni & d'une seule teinte pourpre ou noire, sans indiquer les plis, qu'il formoit ensuite par des ombres, des clairs & des rehauts; de sorte qu'il finissoit de cette manière du premier coup son tableau, ainsi que j'en ai été moi-même le témoin oculaire.

CHAPITRE XXIV.

Des effets de la lumière dans l'intérieur des fabriques.

CETTE lumière doit aussi être comprise parmi celles du jour dont elle tire son origine & de laquelle dépendent ses effets. On peut partager cette lumière intérieure en trois espèces.

La première, qui n'est autre chose que le jour extérieur qui entre dans les fabriques par les portes, par les fenêtres & par les autres ouvertures, & qui y occasionne celle de la seconde espèce; c'est-à-dire, celle qui est produite par les reflets qui partent des murailles, des lambris, des pavés & des autres objets.

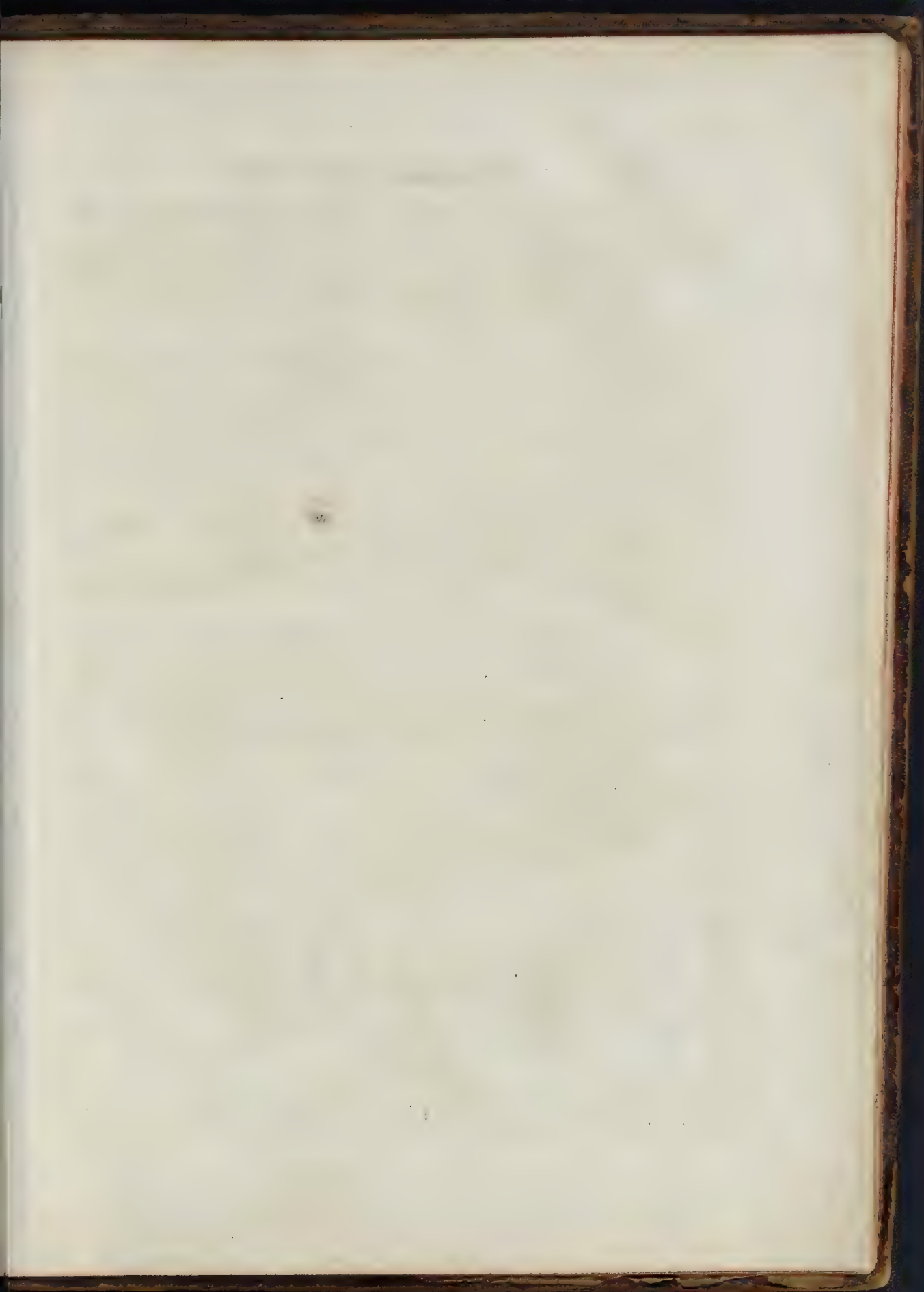
La troisième espèce dépend uniquement d'elle-même. Elle est produite par un corps lumineux artificiel, tels qu'un flambeau, une bougie, une lampe, &c.

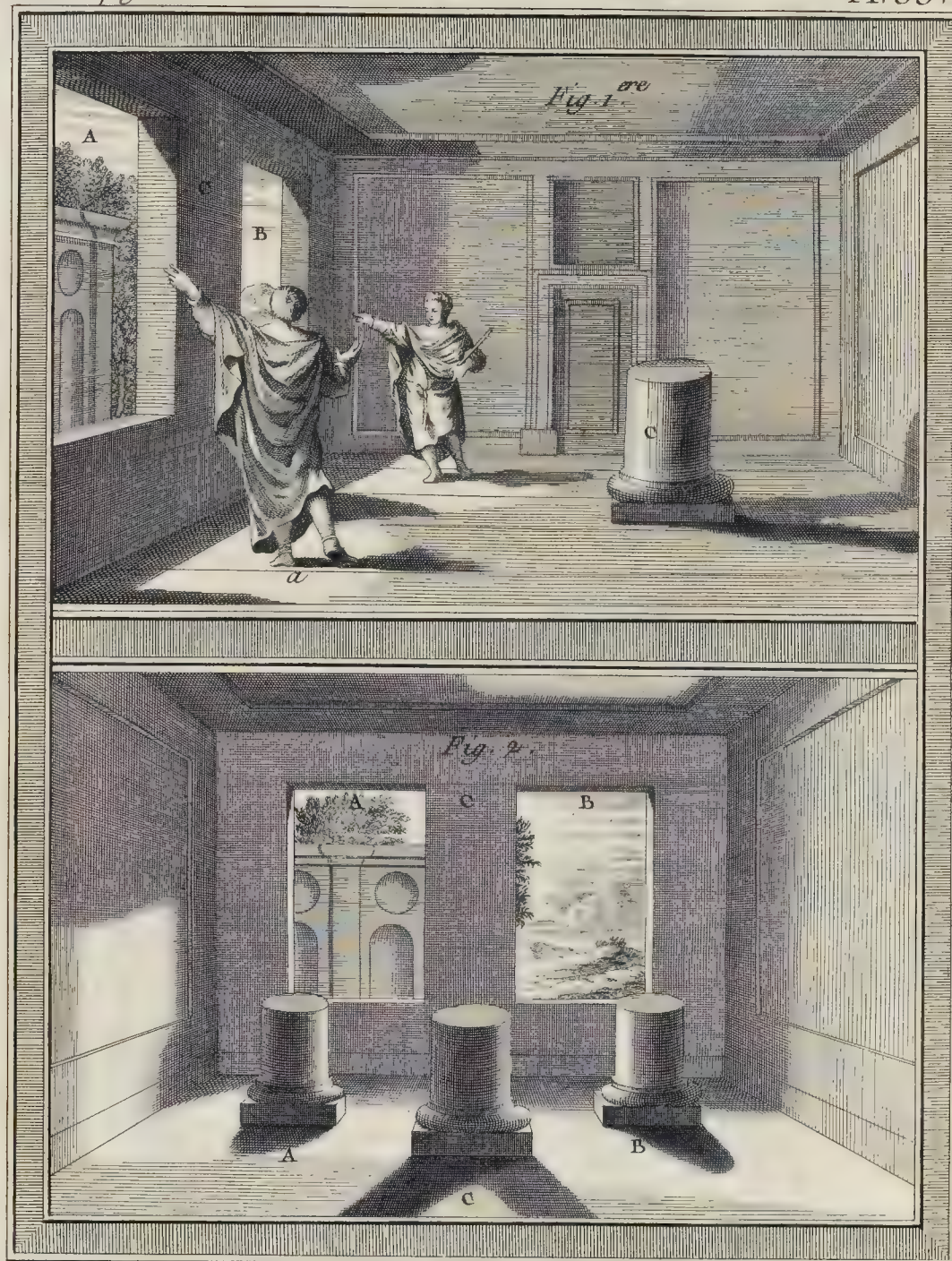
Ces trois lumières sont de nature différente. Celle de l'air extérieur est pure sur les parties éclairées des objets, & ne les altère pas davantage que dans un site ouvert; elle produit des lumières larges, & des ombres profondes.

Celle de la seconde espèce tombe plus ou moins pure sur les objets, suivant la nature des parois, des lambris, &c.; ses ombres sont vagues & indécises, & il n'y a que les plus profondes qui soient distinctes & un peu décidées; l'appartement en étant éclairé aussi bien par en haut que par en bas, tant par la force & l'effet des parois intérieures, que par le terrain du dehors. Je ne dirai rien ici des ombres portées, parce que j'en ai déjà parlé ailleurs, ainsi que de leur force & de leur dégradation.

Je crois aussi avoir indiqué suffisamment, dans le chapitre XIX, les effets des lumières artificielles, & la manière dont il faut s'en servir; de même que de celle du soleil, qu'on ne peut pas employer dans l'intérieur des fabriques, ainsi que je l'ai remarqué souvent.

Plusieurs artistes se sont formé des idées erronées de toutes ces lumières, & se sont arrogé mal-à-propos la liberté qu'Horace accorde, dans son *Art poétique*, aux peintres & aux poètes, en prétendant de corriger la nature; ce qu'ils ont fait d'une manière extravagante, en abattant le pan entier de la muraille d'une chambre, pour y faire tomber sur les objets une belle lumière, & cela avec la même force que si ces objets se trouvoient exposés en plein air.

Ce qui plus est , ils donnent des ombres portées convenables à tous les objets, excepté aux piédroits, aux linteaux & aux chambranles des croisées ; comme si une muraille n'étoit pas aussi bien un corps solide qu'un homme , qu'une table , ou tel autre objet ; ce qu'ils croient permis , afin que ces ombres ne nuisent pas , par-ci , par-là , à leurs figures. Mais , selon moi , il vaudroit mieux éviter les causes d'un pareil effet désagréable , que de les représenter pour en détruire les propriétés essentielles.

En entreprenant de peindre un appartement , il est nécessaire d'en bien observer l'architecture , pour en faire une division convenable , & marquer la porte qui sert d'entrée & de sortie. Quant aux fenêtres , il faut indiquer , s'il y en a un grand ou un petit nombre , par les objets ainsi que par les ombres portées des murs entre les croisées & par les cadres des croisées mêmes ; & cela d'une manière décidée si l'on se sert de la lumière du soleil , mais d'une manière vague par le jour ordinaire.

Afin de donner une idée plus claire de ce dernier point , qui fait le principal sujet de ce chapitre , je vais me servir des deux exemples que nous offre la planche XXXIII.

Le premier nous fait voir deux lumières différentes , qui tombent dans une chambre par deux différentes croisées : l'une vient d'un jour ouvert ; l'autre est un peu interceptée & rompue par une fabrique qui se trouve à peu de distance , vis-à-vis de la fenêtre , & au dessus de laquelle on ne voit qu'un petit espace du ciel ; entre ces deux fenêtres il y a un pan de muraille.

Designez les deux fenêtres par les lettres *A* & *B* , & le

pan de la muraille qui les sépare par la lettre *C*. Remarquez alors de quelle manière l'ombre portée que le mur *C* projete sur le plancher se trouve coupée des deux côtés par le jour qui tombe par les fenêtres *A* & *B*, & prend une forme aiguë ou pyramidale; & comment la lumière de la fenêtre *A* se trouve amortie par celle de *B*. Voyez aussi quelle courte jetée de lumière *A* donne, tandis que celle de *B* se prolonge fort avant dans la chambre. Observez de même que la figure *a*, qui reçoit sa lumière de la fenêtre *A*, est sombre, indécise & forme une ombre portée fort courte; & que les clairs de l'autre, sur qui le jour tombe par la fenêtre *B*, sont plus vifs & plus larges, & qu'elle forme une ombre portée plus longue. N'oubliez pas aussi de considérer que plus les figures sont proches de la lumière ou de la fenêtre, plus leurs ombres portées sont pures & distinctes; tandis que le fragment de colonne *C*, placé vis-à-vis le pan de mur *C*, forme une double ombre portée sur le plancher, & que la plus forte de ces ombres amortit la force de l'autre.

Le second exemple de la planche XXXIII, sert à confirmer ce que j'ai dit du premier; je n'ai fait que changer la lumière, qui tombe ici par derrière. Il en est de même des paysages ou sites ouverts, relativement aux jours & aux ombres; car pour ce qui est des couleurs & de leur dégradation en plein air, j'en ai parlé assez au long dans l'article en particulier où je traite de cette matière.

Je regarde comme une grande négligence de la part des peintres qui représentent l'intérieur d'une fabrique, de ce qu'en faisant tomber le jour de côté sur les objets, ils ne prennent pas garde de quel côté de la fenêtre par

où vient la lumière , ces objets sont placés ; & ne considèrent pas que le jour qui tombe par une petite ouverture dans une chambre s'y repand de tous côtés, & que par conséquent le pan de la muraille , qui est entre les fenêtres , forme inmanquablement sur le plancher de pareilles ombres portées plus ou moins profondes , en raison de l'intensité plus ou moins grande de la lumière.

Qu'on remarque avec attention la manière dont le célèbre Poussin a exécuté cette partie dans son beau tableau du Testament d'Eudamidas , où il n'a négligé aucun effet de la lumière ; ce qui donne un grand air de vérité à tous les objets qui composent cet admirable chef-d'œuvre.

CHAPITRE XXV.

De la lumière qu'il faut employer dans les différens sujets d'histoire ; avec un tableau des diverses espèces de lumières.

COMME je ne veux rien cacher aux jeunes artistes de tout ce qui peut leur être utile , j'ai pensé qu'il étoit nécessaire de leur donner encore ce chapitre sur les différentes espèces de lumières , quoique j'aie déjà traité fort au long de ce qui concerne leur nature , leurs qualités , leur intensité & leurs effets.

Le contour ou trait extérieur d'une figure n'offre rien de gracieux , ni d'agréable , quelque bien exécuté qu'il puisse être , qu'après qu'on y a placé les ombres , qui ,

lorsqu'elles sont faites avec vérité & avec art, ajoutent une nouvelle beauté à ce trait & embellissent la nature même; car une lumière tranquille ne convient pas à des figures dans une grande agitation, comme dans le tableau du meurtre de César dans le sénat, & dans celui de la mort de Caton. Non que je veuille par-là détruire la règle que j'ai proposée, qu'il ne faut point se servir de la lumière du soleil dans l'intérieur des fabriques; car dans de pareils sujets on doit chercher un certain milieu convenable dans la lumière, comme j'en ai indiqué un pour les couleurs entre les plus & les moins belles, & tel que celui dont j'ai parlé relativement à la lumière du soleil & celle du jour ordinaire.

D'un autre côté cette lumière ne convient pas à une salutation de la Vierge, ni à l'histoire de Stratonice, ni à celle de la reine de Seba: ces sujets demandent une lumière plus douce & plus tranquille; par conséquent celle du jour ordinaire.

Car si l'on n'observe pas exactement ces convenances, on court risque de nuire à la beauté du contour, en faisant, par exemple, tomber une ombre sur une partie fuyante ou arrondie, ou en faisant passer une ombre portée par-dessus une semblable partie.

Si, au reste, on vouloit traiter un sujet où les passions tranquilles & les fortes agitations de l'ame fussent également nécessaires (ce qui exigeroit des lumières d'une nature différente & opposée) il faudroit alors placer les figures d'une expression forte sur le premier plan du tableau, pour y faire tomber la plus grande masse possible de lumière.

Il me vient ici dans l'idée un sujet qui demande les trois principales passions ; c'est celui d'Assuérus , d'Esther & d'Aman. Esther doit être représentée dans une attitude tranquille & suppliante ; Assuérus montrera de l'agitation & de la colère , & Aman fera voir de l'étonnement & de la crainte. Pour faire tomber convenablement le jour sur ces figures , je placerois Esther dans la plus grande lumière , & vue de profil ou de côté ; le roi seroit dans la plus forte lumière ; c'est-à-dire , là où elle tombe le plus & fait son plus grand effet , que je tâcherois d'augmenter encore par le ton vigoureux du coloris ; mais je mettrois Aman de l'autre côté de la table , dans un jour sombre , afin de le dérober mieux à la colère d'Assuérus. Et comme il s'agit ici d'une fête ou d'un banquet préparé par Esther , où tout doit être brillant & magnifique , je pense que la lumière du jour ordinaire est celle qui convient le mieux ; d'autant plus que la fuite de cette histoire , ainsi que la colère du roi , ne sont que des événemens accidentels.

Je vais terminer ce chapitre par le tableau suivant des différentes espèces de lumières.

TABLEAU des différentes espèces de lumières.

On voit ici l'Aurore vermeille & brillante qui dissipe les vapeurs humides & épaisses de la noire & triste Nuit ; & déjà les plus belles productions de la nature libérale & bienfaisante nous font voir toute la beauté de leurs

formes & tout l'éclat de leurs couleurs. La déesse descend du ciel, & de son flambeau radieux chasse la ténébreuse Nuit dans les autres profondeurs de la terre.

Phébus, tout resplendissant de lumière, commence sa course, & déjà son char brillant sort du sein de la mer; tandis que ses rayons vont dorer tous les objets que couvre au loin un ciel d'azur, sans même en excepter le lis dont la blancheur surpasse celle des neiges du septentrion.

La chaste Diane, avec son croissant argenté, se complaît dans les bienfaits que son frère dispense au monde, que sa chaleur vivifiante ranime & embellit.

La terrible Tisiphone, qui envain cherche encore à effrayer les coupables mortels par sa torche infernale, ne peut soutenir la lumière éclatante de l'astre du jour; mais dans sa fuite elle tâche encore de ternir, de son souffle noir & empoisonné, tous les objets qu'elle rencontre sur ses pas.

On voit donc ici les doux rayons de l'aurore qui dissipent & font disparaître toutes les lumières de la nuit; mais bientôt le soleil triomphe seul, & répand dans l'univers une mer de lumière, qui donne une beauté nouvelle à tous les objets que ses rayons vont frapper; ce qui nous fait connaître la faiblesse de la lumière tranquille de la lune, par laquelle on ne distingue qu'avec peine les objets que cet astre éclaire.

Je place sur la gauche de mon tableau & à une distance raisonnable, quatre piédestaux ronds, d'une égale grandeur, montés sur leurs plinthes & ornés d'ouvrages de sculpture, qui tous les quatre fuient vers le point de vue.

Sur le premier, qui représente le matin, on voit une grande étoile brillante; son ombre portée est courte & se termine en angle aigu.

Sur le second, est le soleil dans toute sa splendeur, & formant une ombre portée longue, large, profonde & tranchante.

Sur le troisième, on apperçoit la lune, dont l'ombre portée est égale par-tout.

Le quatrième enfin, sur lequel brûle un flambeau, forme une ombre portée longue, qui s'élargit & s'amortit à mesure qu'elle s'éloigne du foyer de la lumière.

Fin du Tome premier.

T A B L E

DES LIVRES ET DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume.

T O M E P R E M I E R.

<i>É</i> PI TRE Dédicatoire ,	page v
Préface du Traducteur ,	vij
Préface de l'Auteur ,	xix

P R I N C I P E S D U D E S S I N ,

<i>Ou Méthode courte & facile pour apprendre cet Art en peu de tems ,</i>	page i
---	--------

L E G R A N D L I V R E D E S P E I N T R E S.

L I V R E P R E M I E R.

CHAP. I. <i>Du Maniement du pinceau ,</i>	
CHAP. II. <i>De la manière de peindre les figures de grandeur naturelle ,</i>	56
CHAP. III. <i>Du Couler , ou de la première couche des couleurs , & de la manière de l'exécuter avec facilité & sûreté ,</i>	61
CHAP. IV. <i>De la manière de finir un tableau , & ce qu'il faut y observer ,</i>	63
CHAP. V. <i>De la manière de retoucher un ouvrage ,</i>	64
Tome I.	V v v

CHAP. VI. <i>Du Relief ou de la seconde teinte,</i>	page 65
CHAP. VII. <i>De la Beauté,</i>	73
CHAP. VIII. <i>Du Mouvement des membres,</i>	86
CHAP. IX. <i>Des Mouvemens passionnés & violens,</i>	90
CHAP. X. <i>Du Coloris du nud,</i>	96
CHAP. XI. <i>Des Couleurs, de leur emploi, & du Coloris des deux sexes,</i>	101
CHAP. XII. <i>De la Beauté du Coloris,</i>	105

L I V R E I I.

CHAP. I. <i>Des connoissances nécessaires au Peintre pour bien composer un sujet que son esprit a conçu,</i>	107
CHAP. II. <i>De la Composition,</i>	110
CHAP. III. <i>De la Composition des sujets d'histoire,</i>	112
CHAP. IV. <i>De l'usage qu'on peut faire des gravures, des figures académiques & des modèles, dans la composition d'un tableau,</i>	117
CHAP. V. <i>De la Vraisemblance & de l'Effet pittoresque dans les compositions d'un grand & d'un petit nombre de figures,</i>	120
CHAP. VI. <i>De quelle manière il faut distinguer les physionomies des personnes des deux sexes, tant jeunes qu'âgées.</i>	129
CHAP. VII. <i>De la Convenance & du Choix des Attitudes & des Mouvemens des figures, propres à exprimer les différentes passions,</i>	138
CHAP. VIII. <i>De l'Invention dans la Composition des sujets d'histoire,</i>	147
CHAP. IX. <i>Réflexions sur quelques erreurs commises dans la composition des sujets d'histoire,</i>	158

DES LIVRES ET DES CHAPITRES: 523

- CHAP. X. *De la Richesse & de la Vérité dans la composition des sujets d'histoire.* 170
- CHAP. XI. *Des Figures allégoriques,* 178
- CHAP. XII. *De la Convenance des mouvemens qui se succèdent dans l'expression d'une passion.* 184
- CHAP. XIII. *Du bon usage de la peinture, & de l'abus qu'on peut en faire,* 199
- CHAP. XIV. *Du Goût naturel & particulier des artistes, qui les détermine à faire choix d'un certain genre de peinture, tel que celui de l'histoire, du paysage, de l'architecture, de la nature morte, &c.* 204
- CHAP. XV. *De la signification qu'on attache au mot Tableau, & combien de différentes espèces on peut en compter,* 211
- CHAP. XVI. *De la manière de se servir utilement des Fables d'Ovide & de la Mythologie; & quelles sont les autres connoissances que l'artiste doit posséder pour bien composer & exécuter un ouvrage,* 221
- CHAP. XVII. *Principes qu'il faut suivre pour employer de petites figures dans un grand tableau, & de grandes figures dans un petit tableau,* 234
- CHAP. XVIII. *De la Composition des sujets d'histoire, de la fable, de la nature morte, &c. dans un petit tableau,* 237
- CHAP. XIX. *De la Disposition des sujets d'histoire,* 246
- CHAP. XX. *De la Composition des Gravures qui servent de frontispice aux livres,* 252
- CHAP. XXI. *De la manière de représenter les Songes, les Apparitions de Spectres, & les autres idées bizarres & fantastiques, dont on peut s'amuser dans les heures de loisir & de repos,* 260
- CHAP. XXII. *Ce qu'il faut observer dans les sujets d'histoire*

*représentés en plusieurs tableaux ou compartimens, dans
des salons ou des galeries,*

273

L I V R E I I I.

CHAP. I. *De la différence qu'il y a entre l'Antique & le Mo-
derne,*

281

CHAP. II. *Manière de rendre le Moderne, ou ce qu'on appelle
Peinture de genre, d'un style noble & d'un style fami-
lier,*

289

CHAP. III. *Caractères du style familier, ou ce qu'on appelle
communément Peinture de genre, dont l'artiste trouve par-
tout des modèles,*

296

CHAP. IV. *Des Draperies & du Costume,*

303

CHAP. V. *Du Costume en général, & particulièrement de celui
des femmes,*

317

L I V R E I V.

CHAP. I. *Des Couleurs & de la manière de les disposer,*

321

CHAP. II. *De la nature & des propriétés des Draperies, ainsi
que de leurs couleurs locales,*

335

CHAP. III. *Des Draperies de différentes couleurs, & de la
manière de les employer dans les ouvrages de l'art,*

341

CHAP. IV. *De la manière de disposer les objets sombres sur
un fond clair, & les objets clairs sur un fond sombre, tant
à une certaine distance que de près,*

350

CHAP. V. *De l'Accord ou de l'Harmonie des Couleurs,*

356

CHAP. VI. *De la manière de faire contraster les objets, ainsi
que de placer le clair contre l'obscur, & l'obscur contre le
clair,*

362

DES LIVRES ET DES CHAPITRES. 525

- CHAP. VII. *De l'Accord à mettre entre les objets qui font
contraste,* 369
CHAP. VIII. *Des objets d'un ton vigoureux sur un champ foible,
& des objets d'un ton foible sur un champ vigoureux,* 375
CHAP. IX. *De la poussière qui couvre les objets,* 379

LIVRE V.

- CHAP. I. *Du Jour en général & des différens Accidens de
lumière,* 383
CHAP. II. *De l'état du Ciel ou de l'Air,* 389
CHAP. III. *De la Réflexion des objets dans l'eau,* 398
CHAP. IV. *Des Ombres portées suivant les différens jours,* 404
CHAP. V. *Des Reflets,* 408
CHAP. VI. *Que la lumière du soleil n'a pas plus de force, par
rapport aux ombres, que la lumière ordinaire du jour,* 413
CHAP. VII. *Des Ombres portées dans un tableau éclairé par
le soleil,* 421
CHAP. VIII. *Comment il faut représenter les accidens de lu-
mière du soleil dans un tableau éclairé par un jour ordi-
naire,* 429
CHAP. IX. *Que les ombres des objets exposés à la lumière
du soleil ne sont pas plus chaudes que celles qui sont pro-
duites par le jour ordinaire,* 432
CHAP. X. *De la différence des ombres portées produites par
le soleil, d'avec celles produites par la lumière qui part
du point de vue,* 438
CHAP. XI. *Des différentes espèces de lumières dans un ta-
bleau,* 441
CHAP. XII. *Réflexions essentielles sur la lumière du soleil,* 445
CHAP. XIII. *Des trois qualités du soleil,* 448

CHAP. XIV. De la nature du soleil relativement aux différentes contrées qu'on veut représenter ,	452
CHAP. XV. Des effets de la lumière du soleil levant & du soleil couchant ,	454
CHAP. XVI. De la manière de se servir de la lumière du soleil & de celle des autres corps lumineux ,	458
CHAP. XVII. Des propriétés du soleil & des autres espèces de lumières dans la représentation de leur état naturel , & des différentes parties du jour ,	464
CHAP. XVIII. De la Lune , & de la manière de représenter cet astre ,	471
CHAP. XIX. Des effets produits par les lumières artificielles ,	477
CHAP. XX. Réflexions essentielles sur la Perspective ,	485
CHAP. XXI. Du Coloris des grands & des petits tableaux ,	490
CHAP. XXII. Des différens degrés de vigueur qu'il faut employer dans les grands & les petits tableaux ; & des effets des verres qui grossissent & qui diminuent les objets ,	494
CHAP. XXIII. Réflexions sur la différence qu'il y a entre un grand site avec de petites figures , & un petit site avec de grandes figures , relativement au ciel , par un jour clair & serein ,	502
CHAP. XXIV. Des effets de la lumière dans l'intérieur des fabriques ,	511
CHAP. XXV. De la lumière qu'il faut employer dans les différens sujets d'histoire ; avec un tableau des diverses espèces de lumières ,	515

Fin de la Table du Tome premier.

ERRATA.

TOME PREMIER.

- PAGE 8, ligne 1, cintré, *lisez* ceintré.
 34 10 Planche I, *lisez* Planche II.
 44 10 & 11 jours clairs, *effacez* clairs.
 53 11 le diapré, *lisez* la diaprure.
 72 20 mais même, *lisez* mais qu'on verra même au-
 de là.
 108 22 c'est à eux, *lisez* c'est à elles.
 146 14 & 15 que Jupiter, *lisez* que c'est Jupiter.
 160 7 à d'écrire, *lisez* à écrire.
 222 12 du point s'écarte, *lisez* s'écarte point du.
 244 18 Meiris, *lisez* Mieris.
 294 7 sur un pied, *lisez* sur un marche-pied.
 297 12 sur le cadre duquel, *lisez* sur le cadre de la-
 quelle.
 337 2 pendant l'été & le printems, *lisez* pendant
 l'été & l'automne.
 410 8 qu'ils occupent, *lisez* qu'elles occupent.
 419 8 deviennant, *lisez* devenant.
 456 14 en il, *lisez* il en.
 469 2 que c'est alors la nature opère, *lisez* que c'est
 alors que la nature opère.
ibid. pénultième de ne pas l'employer, *lisez* de l'employer.
 486 8 néan- convenir moins, *lisez* néanmoins con-
 venir.
 500 27 extrême, *lisez* extrêmement.
 506 21 qu'on doit y employer, *lisez* qu'on doit em-
 ployer y.

60

11

lt. "

SPECIAL

84-B

21975

v.1

